汉仪2024字 **OBSERVATIONS** ON FONT TRENDS **HANYI FONTS** IN 2024

指导单位

中国艺术科技研究所

主办单位

汉仪字库丨国家社科基金艺术学重大项目《汉字传承与创新设计研究》课题组

承办单位

中国美术学院创新设计学院丨汉字设计创新研究所

总发起人

马忆原

学术顾问

韩 绪

总策划

赵 蕾 | 李轶军 | 邢志强

报告策划

孙溥键

报告调研

孙溥键 | 张雅楠 | 张 莉 | 王 坤 | 郑乃玉 | 朱亚斌 | 于 静 | 叶曦宇 | 边 浩 | 孙 吉

内空撰写

赵 蕾 | 孙溥键 | 张 莉 | 魏 钰 | 曾祥功 | 邬奕琳

内容审校

郑乃玉 | 陶一泓 | 张延辉 | 张 暄 | 魏 钰 | 韩茜霖

内容支持

汉仪字库产品研发中心丨汉仪字库企业授权事业部

数据支持

字由

纸张支持

康戴里

视觉设计

王 坤 | 张茹晗 | 马正昊

动态设计

王 坤 | 马正昊

装帧设计

张茹晗 | 王 頔 | 袁雨瑄 | 魏 钰 | 邬奕琳 | 张 鹤

支持单位

中国中文信息学会汉字字形信息专业委员会 | 深圳市平面设计协会 | 西安市平面设计协会 | 福建省平面设计协会 | 汉仪书法 | 字由

支持媒体

360 设计 | 陆俊毅 设计现场 | 古田路 9 号 | BranD 的好奇心 | Hijibrand | 近年来

支持平台

Artiway 创艺工场 | 即时设计 | 优设 | 界面新闻 | 广告门

鸣谢单位

杭州版本馆 | 上海图书馆 | 小米 | 角落说 | 白日梦想家

特别鸣谢

陈 嵘|方建平|郭晓晔|洪 卫|刘君涛|刘晓翔|刘 钊|潘 虎|田 博|行行珂|虞琼洁|张弥迪 (按拼音顺序排序)

年度趋势 ANNUAL TREND

新回潮

年度观察 ANNUAL OBSERVATION

全 \$\frac{\pmathbb{F}}{\pmathbb{F}} \frac{\pmathbb{F}}{\pmathbb{W}} \frac{\pmathbb{F}}{\pmathbb{F}} \frac{\pmathbb{F}}{\pmath

在不确定性增大的时代,"趋势"越发成为了稀缺品。字体尤是。

对于字之体,我们习惯于回头看。猛回头三千年,甲骨金石, 颜筋柳骨,唐宗宋祖,庙堂江湖,纷纷扰扰中,殊不知再回首, 早已换了人间。

可当下的我们,恰好尚在"游戏人间"。宗师远去,典范高悬, 漫漫长路,该何去何从?

2022~2024,汉仪连续展开对字体未来的趋势观察,并在大量访谈、调研、数据分析的基础上,联合中国美院,于2024年直接提出更为明确的趋势观点——"新回潮"。

我们认为,当下已然隐隐开展并仍将持续一段时间的字体"回潮",并不是对于过往机械的复刻与再现,也不是小打小闹的对文化感的标榜,而是在面向下一个历史阶段的广阔尺度下,剧中人们努力寻找走向新时代的坐标,想要建立起群体共同精神秩序的集体映像。

打左灯,向右转。往后看,朝前走。未来隐藏在过去之中。所谓对复古的倡导,其实都有对于未来的雄健想象。字如其人,字何尝不如时代?我们会将这种观察持续进行下去,并相信它最终会融入茫茫时间长河,成为未来考古的时代底色。

文字是信息传播、交流的第一性媒介,而字体设计是对文字媒介的"视觉再加工",将文字转变为多元的、可视化的风格语意。随着互联网技术的跃迁、网络社会的发展,"字体设计"具有了动态的、层垒的视觉生命特征,不断地与新语言、新时尚、新观念等文化审美和主流信息传播进行聚合、裂变和重新汇合,形成了新的表情与符号,参与着时代图像的审美建构。

字体关涉"设计"和"日用"两大维度,对时代视觉创新具有重要的先导性作用,承载着时代视觉脉动,于潜移默化中影响着人们的视觉审美,一直以来都占据着全球设计界变革的首要阵地。而"字体趋势"恰恰是对字体视觉进行深入和持续的观察与研究基础上作出的先导性总结,因此其对挖掘、创新、引导、规范汉字的"设计"与"日用"具有重要意义,从而激发"字体视觉的审美先行作用",发挥其时代审美风尚的"触角"与"触媒"力量。

在日 注 注 封 ANNUAL TREND

等 新中式

复 方 新摩登 数字化语境下的今天,汉字美学与字体设计的融合正在展现出前所未有的活力,传统文化回归的浪潮被推到了前岸,在这种背景下,2024年的年度中文字体趋势呈现出了一种"文化回潮,续古开新"的态势。这种"新",并非凭空而来的新,而是依古迸发出来的新。

当代设计风格虽然多元,但随着传统文化回归的滚滚车轮,年轻一代开始更加积极地探索我们的文化根源。由此生发的文化自信进而唤起了年轻人骨子里对东方美学的情感共鸣,并与他们所熟悉的生活风潮相结合,创造出了"新中有古,依古发新"的审美新形式,网络平台的发达进而让这种风格迅速传播,进一步推动了这一趋势。

随着我们对于字体设计认知的加深和技术的发展,传统文化在字体中的体现变得更加灵活多样。从笔画造型的表象创意到其背后深刻的文化内涵,从正统严肃到自然有趣,字体设计已经不仅是对传统元素的复制,而是在灵感来源、笔画造型、气质韵味等多方面进行了创新和改良,使其更加符合现代化生活的需求和审美。

2024字体未来观察报告中的年度趋势体现了一种"新回潮"的特点。共包含三个板块:诗意新中式、复古新摩登、人文新烟火。传统与现代、文化与科技的碰撞交融,为中文字体的发展带来了更加丰富多彩的可能性,也使得中文字体设计在当代设计中扮演着愈发重要的角色,它不仅代表了一种审美态势,更是当下人们对于传统文化新的态度和新的生活方式的体现。

诗。称意

(壹)

汉仪

P06

文润宋韵

(贰)

汉仪

婉风宋

家族

P08

(叁)

汉仪

玉筋隶

家族

P10

近年来,在海量视觉信息的充斥下,中式"诗意"之美逐渐回归了人们的视野。营造宁静、和谐、充满意境而富有哲学意味的氛围,寻求高雅而内敛的独特美学气质,逐渐成为中文字体设计的趋势之一,我们将这种中式美学的表达称为"诗意新中式"。

"诗意"的设计风格以恰到好处的留白为观者留出想象的空间,这样"少即是多"的设计风格需要每一个视觉元素都精致且恰当,所以字体设计也被赋予了更高的要求。字形的出处来源、线条的精致程度、结构的严谨考究都影响着整体氛围的呈现。于是字体设计师们追根溯源,从古代刻本碑帖中汲取灵感,让每一笔、每一画都"有迹可循",同时从当代时尚潮流中捕捉需求,以汲古于新的字体设计回应现代审美,打造出克制内敛、舒缓和谐的优雅字形。

在 2024 年度字体未来观察中,"诗意新中式"成为一股重要风向。这种趋势不仅让我们重新开始认识和发掘汉字文化遗产,同时也展示了在科技进步下不断创新与探索所取得的成果,让字体配合设计共同营造出一种内敛、和谐、诗意的氛围。

年度趋势 ANNUAL TRENL

汉仪 文润宋韵

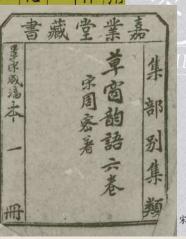
2014年 10月, 习总书记在文艺工作座谈会强调指出: 让收藏 在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里 的文字都活起来。

汉仪字库与杭州国家版本馆合作,选取嘉业堂藏《草窗韵语》 这一具有宋代浙本刻书特色的古籍为底本,以复刻如旧的思路 创作了汉仪文润宋韵,字里行间,宋韵悠长。字形整体俊秀舒展, 笔法规整, 笔画精美, 富有书写感。

这款刻本风格排版字体最大程度地保留了宋代浙本刻书的古朴 精致,笔墨之间可见古意婉转,竖排效果甚佳,适用于古籍排版、 文化艺术展览等使用场景,连结起宋代风雅与现代趣味。

深春風有時 馬 物 幽 翅 有 垂 萬 里 草窗韻語、上虞罗氏影印本、嘉业堂藤

至

Hanyi Wen Run Song Yun

宝 市易会豪区 马 几家夜宴伎巧 争驰 调 弦 池 识 于 游 御 坊 路 举目 酒 则 日 目罗琦飘 画 幼 阁 万国 咸 限 际 习 驻 鼓 于 珍 陌

衢街巧

汉仪婉风宋家族

雅士

词体大略有二,一体婉约,一体豪放。婉约者,欲其词情蕴藉; 豪放者,欲其气象恢弘。

—— 明代《诗馀图谱·凡例》

游园。

宋式。

在"词体"的创作上,人们将其划分为"婉约"与"豪放"两大流派,而在"字体"的创作中,也存在类似的划分。

在市面上一众"豪放派"字体之外,汉仪婉风宋是一套婉约、清秀、闲逸、复古的刻本字体家族,由汉仪字库中文字体设计师刘运来设计,曾获第四届汉仪字体之星大赛中文专业组一等奖。脱胎自明代浙刻本的汉仪婉风宋,相比于一般的刻本字体,字形高挑瘦长、轮廓柔美简洁、笔画粗细变化精微、撇捺曲线优雅从容,带有一丝温润的书写感,故称之为"婉风宋"。家族化的设计也使得这一系列的字体能够适应不同类别、不同层次的复杂排版环境。

汉仪玉阶隶家族

汉仪玉筋隶, 由中国著名字体设计人朱志伟创作, 以篆法写隶 书, 玉筋作笔、隶书为骨, 是中国传统书法气韵的现代性表达。 线条来源于玉筋篆,均匀遒劲、圆转流畅;结构取隶书横势, 平衡对称、上紧下松。君子比德于玉,自古以来,玉被赋予了 丰富的文化内涵。温润、平实、沉着、淡雅、寓繁于简的汉仪 玉筋隶,正如同玉一般,在方寸文字间呈现文化的积淀,千年 磨砺, 温润有方。

汉仪玉筋隶家族包括6种字重,细体灵动飘逸,粗体简约凝重, 可以满足全面的排版需求,广泛适用于从文化艺术领域到日常 生活领域的字体使用场景。既可比肩阳春白雪,又可隐于市井, 深入寻常百姓家。

大雅久不作。 吾衰竟谁陈

王风委蔓草 战国多荆榛 # 龙虎相啖食 兵戈逮狂秦 正声何微茫 哀怨起骚人 扬马激颓波 开流荡无垠 废兴晏万变 宪章亦已沦 自从建安来 绮丽不足珍 圣代复元古 垂衣贵清真 群才属休明 乘运共跃鳞 文质相炳焕。

我志在删述 垂辉映千春

众星罗秋旻

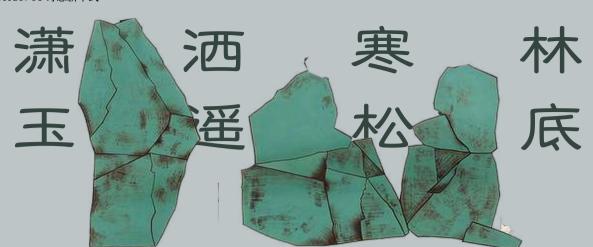
PURE & INDESTRUCTIBLE

希圣如有立 绝笔于获麟

作 序

物

和 鸣

复活物。古野野

(壹) 汉仪 **姜此体** 家族 P14

(武) _{汉仪} 鹅头宋 (叁) ^{汉仪} 大白兔

P16

P18

新文化运动到建国初期是字体设计进入充满活力和不断创新的时代,字形创意层出不穷,百花齐放。

字体设计呈现出前所未有的繁荣景象,既有庄重 醒目的设计,也不乏标新立异的创作。多样化字 体的出现不仅满足了各行各业发展的需求,同时 也展现了独特的艺术风格。字体设计的发展,映 射了当时社会经济、文化的变化,以及近代中国 对现代化、国际化的热切追求。

这一时期的设计作品所蕴含的特色与气息仍然流传至今。对年轻一代而言,这些设计作品激起了一种复古的共鸣。这种浓郁的怀旧复古感逐渐演变成中文设计领域内的一种独有风格,我们称其为"复古新摩登"。在这一风格指引下,我们细致提炼了当时的字体特质和审美倾向,在新字体的设计过程中,有意识地保留并模仿这些元素,以此增强怀旧感,同时兼顾当前设计的用字需求。

"复古新摩登"风格的中文字体设计,注重于将怀旧感与现代设计风格相融合。设计师们通过对这些经典元素的重新诠释,打造出既具个性又富有魅力的新字体。这些设计作品不仅在视觉上极具吸引力,更重要的是,它们能够在情感层面深深触动人心,唤起人们对过往岁月的温馨回忆与怀旧情怀。

:XX美LIM家族

百变菱心, 重塑经典!

汉仪菱心体最初发布于 2000 年,随着字库设计与技术支持不断发展 进步,为了更好地适应当下的字体使用场景,我们运用可变字体技术, 将汉仪菱心体从多个维度升级为包含多达 47 款字体的超级字体家族。

比经典更经典的汉仪菱心体经典版,在原有菱心体的基础上升级焕新; 比经典更力量的汉仪菱心体力量版, 化圆为方, 带来更强烈的块面感和冲击感; 比经典更摩登的汉仪菱心体摩登版, 横细竖粗, 复古摩登。

经典版

一力量版

新^⁴ 新^⁵ 新^⁵

105

汉仪菱心体经典版

新 新 新 新 55

汉仪菱心体经典版X

新^⁴ 新^⁵ 新 ^⁵ 新 ^⁵

汉仪菱心体经典版 Y

新^{*} 新^{*} 新^{*}

AF"

汉仪菱心体力量版

新⁴⁵ 新⁶⁵ 新⁶⁵

汉仪菱心体力量版 X

汉仪菱心体力量版 Y

新新新新

汉仪蔘心体摩登版

汉仪菱心体摩登版 X

新新新新

汉仪菱心体摩登版 Y

15

品名: 汉仪菱心体

规格: 经典版45

(智慧便民)

6:00-17:00

文(方) (fresh) (次(変 心体 摩 登 版 X - H) (京 の の - 17 : 0 の) 次(変 心体 摩 登 版 X - H) (京 所 鲜) (京 所) (方 市) 次(変 心体 力 量 版 7 5) (方 市) 次(変 心体 力 量 版 7 5)) 次(変 心体 力 量 版 7 5

平价海鲜 当日新到 货真价实

汉仪 鹅兴宋

汉仪鹅头宋是由汉仪字库签约设计师夏远昭设计的一款带有复古风韵的标题宋体字。设计师分别从雕版宋体字、民国宋体美术字和当代印刷大宋体中汲取灵感。字体造型敦厚拙朴、笔画饱满激昂,如同漫步在时光的长廊中,怅祁寒暑雨、听春鸟秋蝉、忆峥嵘岁月、思二八华年。

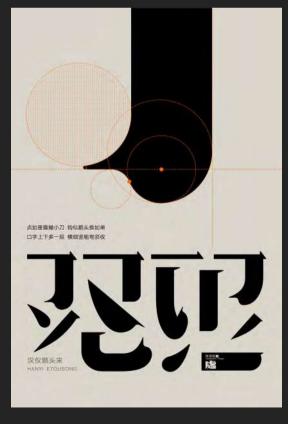
汉仪鹅头宋在笔画细节处加入了大量鹅头形态的装饰元素,营造复古喜庆的氛围,横细竖粗,对比强烈,展现摩登时尚的气质。

钹舞/踏歌/鼓舞/云垛/跑鼓/转鼓

七靈牛牛三地巧星拉虎山秧燈舞鼓門刀歌

勞文 东方醒狮 安塞腰鼓 動化 高跷秧歌 鼓子秧歌 凤阳花鼓 洛川蹩鼓 竹马洛子 沧州落子 活俗 井陉拉花 赵县扇鼓

循环放映

南方录像厅

今日放映

英雄本

日场

9:00-17:00

夜场 18:0

18:00-23:00

吃不完的奶糖 上岸 狂吃不胖 快乐接龙 喷業 按时下班 快乐分享 减肥成功 旅行 大白兔, 快乐无界 逢老必过 放假 开心 水逆退散 心想事成 吃大白兔奶糖 升职加薪 平安 做自己 健康 自由 cp成真 幸福 桃花朵朵开 松弛 猫狗双全 存款10w

@ 大白兔

掐点打卡

我要吃大白兔奶糖

几代人共同的儿时记忆。

Shang Hai · Zhen Zhen

老字号

百天纪念

¥15

冲洗放大

照相复像

熊猫

立等。可取

がなくなくなる。人気は、大きないない。大きないない。大きないない。大きないない。大きないないない。大きないないない。大きないないない。大きないないない。大きないないない。大きないないない。大きないないない。

(壹)

汉仪

金榜

(漢)

汉仪

赤云隶

家族

P22 P24

(叁)

汉仪

欢楷

P26

"人文新烟火"是近年来被逐渐推崇的一种新设计风潮,它巧妙地将市井生活的真实气息与当代设计技巧融为一体,以此表达出浓郁的人间温情。

在这种设计中,传统的书写线条与现代的装饰性笔触有机结合,展现了一种介乎于朴素与灵巧之间,既保留传统韵味又充满创新意识的独特风格。

市井风格的字体设计常会模仿自然流露的手写笔迹,这些不拘一格的笔触和结构特点,汲取灵感于日常生活中的点滴书写,带给人们一种熟悉而亲切的感觉。而我们所追求的"人文新烟火"风格,不仅仅满足于传递市井的自然气息,还创造性地构建出一种既自由又有序、人文氛围浓厚的视觉效果,带给观者一种生动、热情、多彩而和谐的独特视觉体验。一瞥之下,仿佛能立刻沉浸在繁忙的城市街道和生机勃勃的市井生活中。

"人文新烟火"是早年间手写招牌的基因传承,它不仅定义了一种新兴的字体设计趋势,更是一种生机盎然的市井生活再现。设计师们巧妙地将城市的喧闹与生活的多彩融入字体设计之中,传达出一种充满温度与活力的氛围。

汉仪 金榜

月烝丰杰烝熊军烝 **松花小肚儿晾肉香** 鸣子罐儿野鸡罐儿

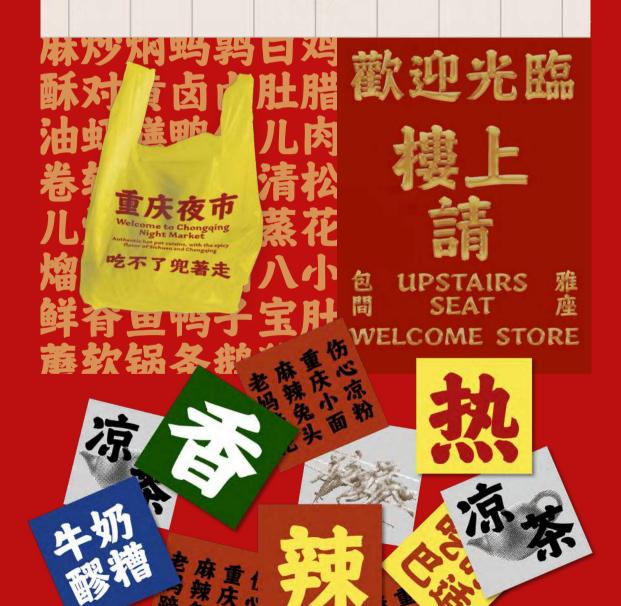
计蚂卤鸭腰儿烩鸭 锅烧鲤鱼卤烂甲鱼 **卤煮寒鸭儿麻酥油** 富三鲜儿瘤鸽子蛋榜书从秦汉发展至今,已有数千年的历史,最初 环 贞 青 蛤 炒 面 鱼 炝 泛应用于商业招牌的题写。汉仪金榜,习牌匾榜 书浩然之气,字形端正稳健,笔画粗壮厚重,朴 L锅烧海参锅烧白 出有力,笔画略有书写连带,末端可见笔触痕迹。 上神鸣神盛鱼片熔 厚包容,与传统中式风格的美食餐饮、文化艺术、 民俗节日等使用场景匹配,以传统书写点缀市井 瓜酿冬瓜熘鸭掌儿 血汤三鲜木樨汤红 鲜虾丸子鱼脯丸子 栗子肉坛子肉红焖 公肉罐儿肉烧肉大 **村子锅烧肘子扒肘** 肉余三样儿爆三样 汆节子烩节子炸绣 鸣筒子鸡烩肚脐烩 吊子烧肝尖儿烧肥 酱瓜丝儿山鸡丁儿 子烧百合炸豆腐炸

汉仪字库 HANYI FONTS 汉仪金榜

好運大排檔

NIGHT STALL

2024

汉仪赤云隶

| 45 | 55 | 65 | | 75 | 85 | 95 |

家族

暴打持獨議

汉仪赤云隶是由知名设计师行行珂与汉仪字库合作打造的一款带有隶书韵味的设计字体。这款字体运用现代设计语言,在隶书的基础上改造创新,给予了传统字体新的生命力,造型风格既中式又新潮。它有着火焰般的热情与赤诚,又有着祥云般的厚重与气势,给人带来喜庆、祥瑞的氛围,是一款广泛适用于中式国风设计的优质标题字体,家族共包括6个字重,可满足不同视觉层级的排版需求。

近年来,从大街小巷到超市货架,随处可见那一抹热情的火焰,传统碑帖隶书的书写和现代大胆创新的设计汇聚于字里行间。

重食

- 5 STAPLE FOOD
- ●牛鲜蛋炒叉 肉肉炒牛烧 粥饺饭河包
- 『工作餐

双档

汉仪欢楷,端正大方之中流露欢喜情绪。这款具有书写感的标题字体取楷书端整平稳的结构,在笔画设计中融入隶书的书写意味,略显隶意的飞扬之势使整体字形多了一分欢欣、雀跃,部分笔画模拟街头喷漆连筋字体的特征,断开的笔画形成独特醒目的效果,更添市井烟火气。

标题字体大多强调声量感和视觉冲击力,而汉仪 欢楷则是以欢喜的情绪邀请人们走进来瞧瞧看看, 整体气质宽厚质朴、亲切友好,适合美食餐饮、 休闲娱乐等使用场景,用于渲染和美欢乐的氛围。

端正大方 和美欢乐

马耳

马(干) 蒸 丝

糯菠般米萝仔

艇仔密

財源廣進

在 其 又 又 ANNUAL OBSERVATION

W致压 松致压 ^{SEC,TION,O,T} 与国 下 下 心。 创意

skc_{NoNos}牌 定制 s_{kc,no,No}。 直 胸臆

^{%c}//_{O/}/_{Os}球 视野 当下的品牌诉求多元,产品风格多样,用户需求推陈出新,丰富多彩的设计风格由此得以并存。

除了年度趋势预测之外,我们通过设计界资深设计师 Q&A 问答、字由客户端数据采集、多行业用字数据分析以及三千余份调查问卷的多方位调研,得出了字体年度观察的结果,其中包含了极致零压、松弛氛围、百搭创意、直抒胸臆、焕新升级、全球视野共六个方向。年度观察是对近年来用字的总结与提炼,这些风格的字体依然流行于当下并将持续发力。

希望年度观察能够成为设计用字良好的方向指导,为设计师提供灵感,为适应当下环境需求快速有效的找到设计方向及解决方案。

极级数

(壹)

汉仪

旗黑

家族

P32

汉仪

玄宋

家族

P34

基本款黑体和宋体有着强大的功能性、广泛的适用性和经久不衰的耐用性。在近几年的设计中,由于极简主义、品牌现代化等因素的影响,基础款的黑体和宋体备受青睐,从而形成了一种新的流行趋势。

相较于传统的黑体和宋体,当下设计要求基础款字体的笔画更简洁、结构更严谨、线条更清晰,去掉多余装饰,减少过多的性格特征,呈现出一种"极致零压"的状态。

零压感的字体,通过极致简洁的设计语言,尽可能地弱化情感色彩,让观者将注意力更多地集中在内容、图像、其他信息或设计本身,更适合直抒设计师的意图。同时字体作为设计组成的重要元素,占据了画面的核心位置,画面对于字体的品质感有着极高的要求,每个字的笔画细节,每个字的结构,都经过精雕细琢,反复推敲,才能够呈现出高级品质感。

除此之外,强大的包容性让极致零压的字体跨越人群、性别、时间、空间,被广泛应用于多个领域、多种场景。这类字体不断地更新迭代,穿越纷繁的时尚风格变迁,从而成为长久流行的经典存在,拥有了更持久的生命力。

汉仪旗黑家族

汉仪旗黑由著名字体设计师齐立先生主创设计,是一套久经市场验证的家族字体,被各大 3C 厂商作为系统字体广泛使用,拥有中性、大方、通透、高效,以及结构匀称稳定、字面大而适度、布白高度均匀、笔画干净优美等特点。西文部分由汉仪字库西文设计师张暄设计制作,与中文部分达成统一的视觉效果。

川に引い

只回右佩 咕乱哥山

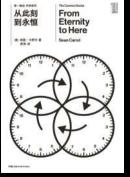
a a a a a a a a a a \mathbf{a} a a a a a a a a \mathbf{a} a a a a a a a a \mathbf{a} a a a a a a а a 旗黑 35 TK 永 永

汉仪旗黑拥有前所未有的可能性,由常规系列、长体(X系列)和扁体(Y系列)组成庞大而完整的泛用型黑体家族,字重从最细的 25 到最粗的 105, 共计 16 种字重,72 款字体。通过运用全面、和谐、一致的汉仪旗黑家族,可以轻松地统一设计内容中不同信息层级的视觉风格,体现出整洁、高级的风貌。

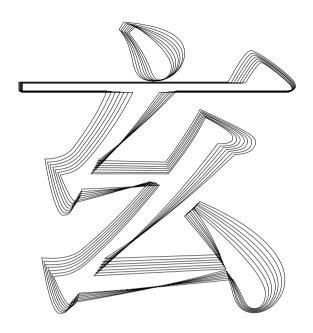

@XYZ Lab_下文 vol.1

@XYZ Lab_ 第一推动丛书

汉仪玄宋

家族

| 35 | 45 | 55 | 65 | | 75 | 85 | 95 |

The River's All Red 描红红

司长长、一由中宣今,人民长。 鹭飞鱼跃。游宦区区成底事,平生况有云泉约。 归村落。遣行客、当此念回程,伤漂泊。 归村落。遣行客、当此念回程,伤漂泊。

暮雨初收,

长川

静、

征帆

液落。

汉仪玄宋的设计初衷,是为阅读设计一款字体,更确切地说是为书籍正文设计一款字体。为阅读设计的字体,一定要平实稳重、形成适当的阅读节奏、使读者静下来。由此,汉仪玄宋的创作理念也应运而生:平实、温润、端庄、优雅。

像水、像空气的这样一款宋体,实用、简 洁而富于美感,为读者营造了清晰、舒适、 悠然的阅读节奏,却又不止于书页。

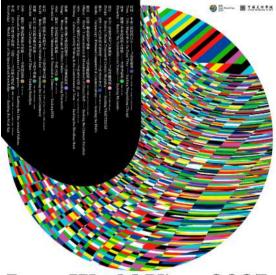
汉仪玄宋家族包含 7 种字重,满足了从正 文到标题的用字需求,作为标题排版时, 汉仪玄宋以其优雅端庄的造型、平实温润 的笔画、从容舒缓的线条呈现出"不打扰" 的状态,令人聚焦于所要传达的信息本身。

几许渔人飞短艇 尽载灯火归村落

A FEW FISHERS ROW THEIR SKIFFS

Inter-World-View 2023: Mutual Learning of

天问 2023: 文明的互鉴

@XXL Studio

@ 非白工作室

(壹)

汉仪

风尚黑

家族

P38

(煮)

汉仪

雅酷黑

家族

P40

(叁)

汉仪

有圆

家族

P42

在充满竞争的营销环境中,纵使字体层出不穷,但"百搭创意"的装饰黑体,依旧以一种简单高效的方式,帮助品牌或产品的主题脱颖而出。

创意黑体在黑体的基础上,融入了某类特定的文化元素及设计特征,相较于基础的无感黑体,他们具有更丰富的情感倾向和更饱满的设计表达,同时规避了复杂的装饰和花哨的元素,线条清晰,笔画均匀,设计严谨,没有明显的粗细变化,严格地把握了情绪表达的设计边界。

这种类型的字体重视通用性,适用于多种产品、场景。创意黑体具有较高的辨识性,能够快速吸引观者注意力并清晰地传达品牌或产品信息,通过"有尺度"地结合文化性、艺术性、特征性,成为设计中首选的标题字体类型之一。

汉仪风尚黑

35 | 45 | 55 | 65 |

家族

大中宫、粗笔画的综艺体风格的字体,是 千禧年以来最受欢迎的标题字体风格之 一,一度成为现代、时尚、前卫的风向标。 然而,随着新形态的互联网产品与销售模 式的涌现,竞争愈发激烈,字体需要再次 打破消费者的感知极限,重新吸引他们对 标题的关注。

汉仪风尚黑家族在综艺体基础上进行了多项创新,充分吸收了综艺体的精髓,将字体风格优化至更具中性化,融入更加精致现代的曲线,使其能够在各类场合中脱颖而出。其可适应当下时尚潮流的需求,帮助品牌传递出响亮且独特的声音,展现时尚奢华、充满魅力的气质,以此占领标题的主战场,引领标题设计的新风尚。

汉仪风尚黑家族采用参数化设计,共包含7个字重,实现了从细体到粗体的平滑过渡。细体轻盈纤细、富有韧性,粗体则醇厚奢华、时尚醒目。

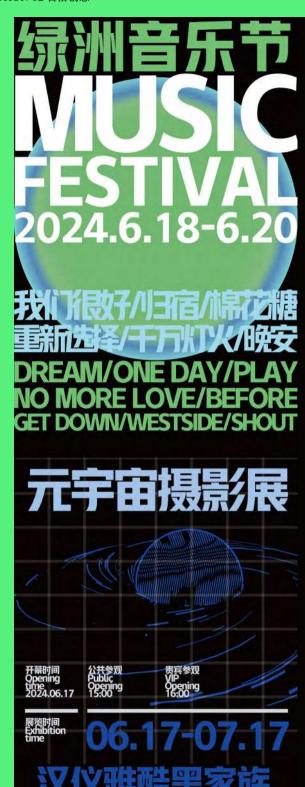
汉仪 雅皓黑

家族 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |

汉仪雅酷黑由汉仪字库签约字体设计师 郝君军设计,荣获 2014 年汉仪字库第 一届字体之星设计大赛标题组铜奖,并 于 2016 年 10 月上线,随后在 2017 年 获得 GDC 优异奖。在各大热门综艺节目和无数电商促销活动中频繁亮相,历 经市场与时间的检验。

2024年,汉仪雅酷黑精心打磨再次升级, 我们在汉仪雅酷黑家族基础上,拓展出 一套造型窄长的汉仪雅酷黑 X 家族,共 包含 6+6 个字重,经典百搭,以满足更 广泛的排版需求。

潮流炫酷简约大方

汉仪雅酷黑X家族

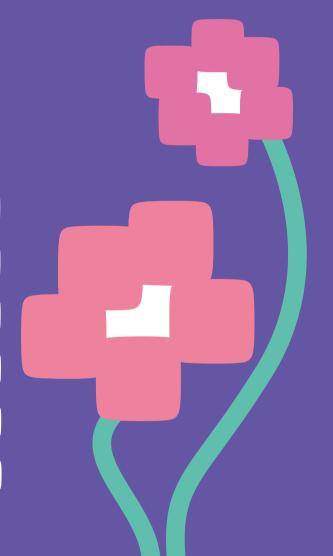
汉仪有圆

家族

| 45 | 55 | 65 | 75 | | 85 | 95 | 105 | 字体是品牌、产品传递态度的文字"发声工具"。汉仪有圆是一款能够"察言观色"的高情商家族字体,在新的营销环境中,汉仪有圆细致定义对话场景,像管家、客服、心理医生一样,亲近但不狎昵、理性但不无情,保持距离又不失温度,与消费者建立真诚的对话,助力品牌提升信任度和人文温度。

汉仪有圆是由汉仪字库签约设计师曹文强设计的一套"寓圆于黑"的字体家族。字体从篆书碑刻的线条中汲取灵感,将 黑体的理性和圆体的温柔结合在一起,让文字看起来温文尔 雅。汉仪有圆所传达的既不是严肃的命令,也不是毫无拘束 的玩笑话,而是一对一的、诚挚的交流。

- 45 花好月正圆
- 55 花好月正圆
- 65 花好月正圆
- **75** 花好月正圆
- 85 花好月正圆
- 95 花好月正圆
- 105 花好月正圆

直接地區

(壹) (貳) (叁) 汉仪 汉仪 汉仪 汉仪 汉仪

P46 P48 P50

众多品牌和产品一直在寻求"大声量"的情绪 表达,而鲜活的情绪往往需要更有"生命力" 的手写字体来传达。

随着社会需求和设计审美的要求不断提高,书写与设计的边界怎样有机结合,书写字体如何适应当下数字语境的设计表达,成为字体界探讨的热点。

书写字体以笔墨尽情挥洒、豪迈有力为基础特质,往往保留毛笔飞白的笔触效果,笔画舒展有张力。"直抒胸臆"的字体能够让人从字形本身就感受到情绪的感染力,从而更有效的吸引用户关注。

书写字体在原有的基础上融入现代设计元素,为其带来了新的样貌。

让书写既在水墨之中,又在水墨之外。

汉仪

静砚方符

汉仪静砚方书由汉仪字库签约作者王静艳创作。自幼习书的经历,让作者对于毛笔书写有着特殊的情感,至今仍习惯每日握笔。进入设计学专业后,近两年时间里,用板刷绘写黑体美术字的课业,让作者几乎形成了肌肉记忆。这样的两种书写经历相互交织,影响着作者对于汉字字体的研究,使得作者持续关注着传统书写和现代数字化字体之间的联结。

汉仪静砚方书的创作,是基于手写美术字的一次书法实验,以毛笔书写,水墨表情达意。部分写法来源于汉代篆隶,将传统与现代相结合。在造型上刚劲有力,随方折而变化,笔画刚直而方硬,以折笔代曲线,极具力道,化圆为方。笔墨间展现了独特的现代书写个性,刚柔并济,融入作者的情感与生命力,带给人过目不忘的视觉体验,适合应用于现代的各类使用场景。

天兹 日盈 寒音穿洗 层外 股票 层外 医外外 医外外 医外外炎

進行統計表

汉仪迪升筋斗云是由青年艺术家、汉仪字库签约作者迪升创作的一款气质潇洒的国风书写字体。为了突破传统的边界,进一步增强现代装饰感,作者迪升在书写这款字体时选择了动物毛的圆头水彩笔,带来与传统书法截然不同的绘画感。无拘无束,自在逍遥,静中带动,蓄筋斗云之动势。这款字体尽显手书之奔放,顿笔显遒劲,收笔显逍遥,手写飞白有如腾云驾雾。书写风格飘逸而不失克制,视觉呈现的力度恰如其分。

白纸黑字、一笔一画,用笔墨对话传统与现代,用光阴书写热爱与坚持。敢于破格,蓄势待发,张弛有度,或许可以从青年艺术家迪升的笔画中, 窥见当下青年们的处世之道。

一統斗號第十五八千里路埋

本图片来源于网络,仅供本文介绍、评论及说明某问题适当引用

青年书写人张杰龙取法隶书,以 毛笔字飞白之古韵融合现代审美 之意趣所创作的汉仪杰龙桃花源, 兼具古雅情致与新潮风尚, 在尘 器中开辟一方怡然之境。

充满隶味的撇画,还有大胆的两 侧截断处理, 竖排时能形成简牍 般的视觉效果, 既能轻松表现书 法的洒脱张力,又以独特的块面 排版效果形成鲜明的视觉记忆点。 在标题字和短文排版方面有出色 的设计表现力和情感抒发力。

松松地

 (壹)
 (貳)
 (叁)

 汉仪
 汉仪
 汉仪

 张子山本
 曾祥禅趣体
 艾米飞鸟体

P54 P56 P58

"Citywalk"一词的大火,与世无争的"卡皮巴拉"成为大众的新宠,在节奏紧张的当下,很多品牌都在试图用各种方式舒缓压力,帮助用户找到释放焦虑情绪的出口。

近年来,流行的生活方式如户外露营、瑜伽运动、熏香、冥想、咖啡、下午茶……这些场景下的设计都在尝试打造舒适、自在、放松的"松弛氛围",以令人心生向往。那么字体又是如何唤醒了人们的"松弛感"?

我们从字体的"形"与"神"来诠释松弛感:松弛的字体之"形"具体到字体的特征是手写、简单随性的笔画、松散舒展的字形结构,视觉上给人以轻松的氛围。从"神"的层面来看,松弛感是经历了人生的修行后达到随遇而安的境界,是内心对于自我的坚持。映射到字体中,其实是对设计师们功力和心境的考验,"下笔如有神",看似松散随意的结构和笔画背后是书写的深刻理解。

年度观察 ANNUAL OBSERVATION

我 持 不 是 鱼 是 锦 鲤 ~

《我持约不是鱼》

('0')

我喜欢穿

let it be, so be iz

也喜欢过

《本公昔次》

@ 角落说

let it be, so be it

张子山体

青年书法家张子山在嵩山上远离尘埃,重拾 内心的平衡与和谐。书写于山林之间的汉仪 张子山体,笔画随性简单,字形结构松散舒 展,充满了诚挚而纯朴的山野气息。脱胎于 北魏墓志的碑体书法,结合自身的艺术观念 重新糅合,汉仪张子山体以线性结构的表达 方式,兼具书法的流畅性和绘画性,呈现出 青年艺术家的志趣。

在"citywalk"、户外露营的热潮下,不难看出汉仪张子山体在"松弛"场景下提供的情绪价值。字形的无拘无束,笔画造型充满拙趣的绘画感,与休闲户外场景搭配显得格外轻松自然。汉仪张子山体不仅仅是一种美学追求,更是对生活哲学的一种诠释。让城市人能够从喧嚣繁忙的都市生活中抽离,感受到自然环境为身心带来的松弛与舒适,从而更好地理解和接纳自我。

我抱抱大树说 你多晒太阳 会变得暖和一点 大树抱抱我说 你多笑一笑 会变得阳光一点

《村村完》

汉仪

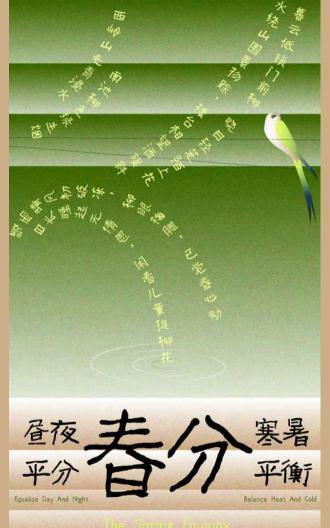
曾翔禅趣体

"一个书法家,首先要是一个汉字的设计家。过去老把汉字的书写局限在书法范围内。如果把学习书法扩展为'学习汉字艺术',把着眼点放在汉字本身的艺术性上,放在汉字造型的美上,可能会更有价值,思路会更开阔,前卫、传统、古典的界限也就不存在了。"

——曾翔

印象派画家高更曾在致斯特林堡的信中说:"文明让你受苦,野蛮让我返老还童",这句话用在曾翔的字体上倒是十分恰当。与传统文人创造的经典帖学相比,汉仪曾翔禅趣体无疑是"野蛮"的,有失"优雅"的,但却是充满活力的。结构看似松散随意,实则朴拙、欢愉、天真、快乐,这些特质共同构成了汉仪曾翔禅趣体的面貌,通过字体似乎能听到曾翔先生下笔时爽朗的大笑和发自内心的"好玩"的感叹,这是"法度皆在心中"的创作过程,是"难得糊涂"的书写意趣。

艾米也多体

MADE OF RAIN IN MY DREAM.

汉仪艾米飞鸟体是由汉仪签约设计师刘辉设计的一款手写体。设计师在研究秀丽体书法的创作实践中,设计出了这款充满弹性、韧劲和速度感的手写字体。字形整体偏窄,结构布局左密右疏,形成向前飞行的动感。横笔画均向右上方倾斜,形成群雁齐飞的排布气势,带来强烈的整齐感与节奏感。笔画转折充满动感,如彩带般柔韧。

字体简洁直爽、灵动轻盈,让人想起了午后的下午茶,周末的户外露营。一杯咖啡,一本诗集,汉仪艾米飞鸟体营造出自由轻松的环境,与"松弛感"生活方式的氛围相得益彰。

(壹)

微信体

(贰)

东观体

家族

P62

P64

品牌升级早已不局限于企业 Logo、标准色、 Slogan 等层面的设计,字体既能表形又能表 意的独特优势进一步显现出来。企业开始注意 到字体为其带来的独特影响,调性匹配的字体, 更有助于它们塑造用户和品牌的情感共鸣。

时至今日,不仅仅是互联网科技领域,越来越多的各类企业均开始关注并定制字体,如汉仪字库与国民品牌大白兔联合推出的全新品牌定制字体"汉仪大白兔";与高端智能纯电动汽车品牌IM智己共同打造的车机屏显字体"IMSans";与金融领域佼佼者平安银行共同推出的专属广告字体"平安暖橙体"等。

定制字体在企业文化环境中是一个特殊的存在,可以看作是品牌形象的灵魂,作为品牌特有的视觉资产,直观地传递品牌精神和价值。在品牌营销层面,以一种新颖创意的方式,将企业文化、气质、理念与价值观凝聚。如何在众多品牌中脱颖而出,获得消费者对企业更加深刻的认同感,定制字体或将是一个重要的突破口。

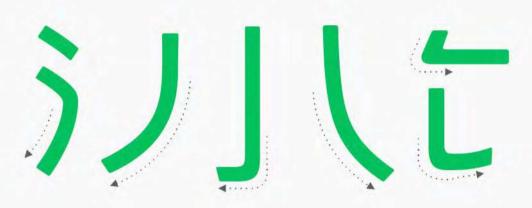
除企业外,其他机构也开始通过品牌视觉形象构建的方式提升认知度和美誉度,将字体作为重塑城市品牌或提升城市形象的重要途径之一。融合了当地地域文化特色的字库,可以同时实现城市经济、文化、社会价值的提升。

定制字体与其说是大势所趋,不如说是大势所需。 汉仪品牌定制字体,用专业塑造专业。

微信体

「微信体」继承了黑体经典、通用的字体结构, 从微信 Logo 图形中提取到「椭圆」的视觉元 素,将其在中西文和数字标点中贯通融合。整 套字体笔画保留了书写的温度, 通过笔意相连 或省略的处理方式,令字体风格更加简单优雅。

微信是一个生活方式。

Connecting a billion people with calls, chats, and more.

🖒 公众号

☑ 小程序

视频号

🕏 微信支付 🥏 WeChat Pay нк

| 细体 | 常规 | 粗体 |

汉仪

Library

起兴是清秋发时见归村人沙行渡头歇天边树若荠江畔洲 如月何当载酒来共醉重阳节 北山白云里隐者自怡悦相望试登高心随雁飞灭愁因薄暮

愁因薄暮起 共醉重阳节 何当载酒来

共醉重阳节 兴是清秋发 愁因薄暮起 何当载酒来 江畔洲如月 天边树若茶 沙行渡头歇 时见归村人 心随雁飞灭 相望试登高 隐者自怡悦 北山白云里

共醉重阳节 兴是清秋发 何当载酒来 江畔洲如月 天边树若荠 沙行渡头歇 时见归村人 愁因薄暮起 心随雁飞灭 相望试登高 隐者自怡悦 山山白

智慧 包容 包容 智慧 包容 互联

在上图翻阅世界的每一页 在上图翻阅世界的每一页 在上图翻阅世界的每一页

上图东观体结合上海图书馆"智慧、包容、 互联"的 3i 转型战略, 智慧传承手书笔划的 提按顿挫, 包容涵盖多样化应用场景和全年 龄段视觉需求,融合传统书卷韵味与现代审 美意趣,提供有底蕴、具温度、会呼吸的阅 读体验,吸引更多人愿读、爱读、享读,是 ·款具有"书卷气"的家族字体。

時之論必然之理矣故先師孔子深

* 驅之然耳是知當代之

《长短经》

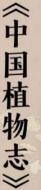
日日

上海图书馆藏北 宋刻本《长短经》为 海内孤本,开卷有乾 隆御题七言四首,为 常熟翁氏藏书至宝。

(波)卜弥格著,拉丁文,1656年维 也纳初版。本书是欧洲第一部关于远东和 中国动植物的著作。

全球视频

(壹)

汉仪

旗黑

家族

P68

(贰)

MiSans Global

家族

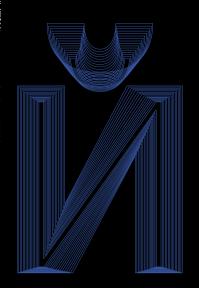
P70

近年来越来越多的中国品牌出海,首先需要解决语言和文字问题。用好多文种字体,使产品拥有优秀的在地化能力,是迅速占领当地市场的必要步骤。

语言和文字是世界各地文化最直接的表达。而 文字是产品触达用户最直接的桥梁,通过线上 与线下的多维度渗透,字体在跨地域、跨媒介 的品牌形象树立方面发挥了关键作用。

汉仪字库拥有丰富的全球语言字体设计和开发经验,可以支持简体中文、繁体中文、日文、韩文、阿拉伯文、西里尔文、希腊文、泰文、高棉文、缅甸文等多项文种字体的设计和开发服务,无论是在品牌视觉用字还是软件系统用字中,一套高度统一的多文种字体都可以助力品牌的国际化发展。

以字为媒,打开品牌与世界的交流窗口。

汉仪旗黑

家族

おこそとのほもよる。 おこそとのほもよる。 おこそとのほもよる。 かさたなはまや り るっ

αβγδεζηθ ικλμνξοπ ρστυφχψω

가나다라 마바사아 자차카타 파하까따 빠싸짜

HYQiHei-KR

アカサタナハマヤラワンイキシチニヒミーリークスツヌフムユルエケセテネへメーレーオコソトノホモヨロヲ

HYQiHei-KR

العربية العربية

العربية العربية

العربية العربية

العربية العربية

العربية العربية

العربية العربية

العربية العربية

其中汉仪旗黑日文、韩文、阿拉伯文家族均包括最细字重 25 至最粗字重 95, 共计 15 种字重;汉仪旗黑越南文,更是覆盖最细字重 25 至超大字重 105,可以满足现代越南文排版的各种应用场景需求。

HYQiHei-Arabic

MiSans Global

家族

| Thin | Extralight | Light | Normal | Regular | | Medium | DemiBold | SemiBold | Bold | Heavy |

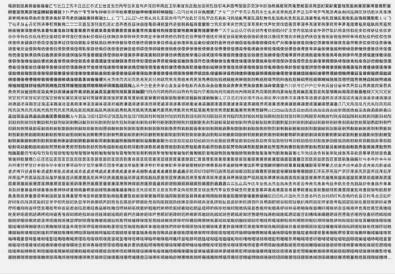
Chinese	Hawailan	Arabic	Bengali	Cyrillic	Devanagari	French
你好	Hola	مرحبا	হ্যালো	Привет	हैलो	Bonjour
Portuguese	Sveiki	Стеск	ਹੈਲੋ	_{Gujarati} હેલ્લો	malian Ciao	Kannada ಹಲೋ
ជំរាបសួរ	English	สะบายดิ	Malayalam ancel	မင်္ဂလာပါ	ହେଲୋ	Persian
Polish Cześć	_{тына}	_{Telagu} హలో	_{Thal} ਕਠੌਕਰੀ	Swedish Hallå	Merhaba	Xin chào

The MiSans DNA incorporates specific visual principles	कमैदनुग	์ กบดพง
Ham	ब ्बक्स्य ३	້ ສພບຖ
Burge 光問系	Gse បចន	ترجمة
365!#	hag မြ၁	Κόσμε

MiSans Global,是由小米主导,联合汉仪字库、蒙纳字库共同打造的全球语言字体定制项目。其中,汉仪字库负责拉丁字符、缅甸文、阿拉伯文、藏文、高棉文、繁体中文(Big5)的制作。MiSans Global 涵盖 20多种书写系统,支持 600 多种语言文字、字符数量超过 10 万个。作为 Xiaomi HyperOS的系统字体,以简约、清晰、人文、易读的视觉风格为基本原则,构建多文种信息体验的一致性,旨在为 Xiaomi HyperOS 提供万物互联的应用体验。

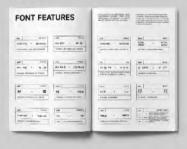

意 犘 复 古 登 文 烟

国家社科基金艺术学重大项目《汉字传承与创新设计研究》课题组

陈 嵘 | 方建平 | 郭晓晔 | 洪 卫 | 刘君涛 | 02 10 13 17 06 恶 翅 20 ᅶ 色 24 海 配 26 \mathbb{H} 華 29 一行行造一 32 寅 点 뺓 35 米 经 迪 & 39 3

上海视觉艺术学院副教授 interdesign创始人、设计总监

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 这个问题应该 case by case 来看,因为在商业项目中常常会遇到不同的需求。 首先,我会考虑项目适合哪种字体,并构建一个初步的思路进行筛选。比如我 做一个品牌,会用到五六个字,我就可以看这五六个字好不好。而字库里字数 庞大,单个字的设计是一个最大公约数,它必须考虑整体的特征。而实际上品 牌或者包装中,词或短句的情况多一点,就需要看用到的这几个字组合效果如 何。字库要在上万字的情况下做到一个平衡,每个字都得达到一定标准,所以 这个时候就要看组合效果,哪些字结构做得更好,还有字体设计的细节、字体 呈现的视觉效果、细节转折或节点处理,都是我考量的标准。

使用的版权方式同样重要,初步选择的时候优先看造型暂不考虑这个,但筛选到最后两三款时还是会特别注意这个问题的。比如是在"字由"里属于会员免费字库的话,客户没有额外支出,就会更有吸引力。当然不同公司投入不同,有一些情况下,我觉得有必要去买字库的话,也会强烈推荐客户去购买使用权,所以使用成本也是考虑的标准之一。

- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 字体设计本身的优缺点在很大程度上取决于其应用场景和使用方式的呈现。基于我在字体设计方面的研究和实践经验,我就很注重去看看字体设计背后的明确设计意图。

比如我看到某款字体觉得不错时,就会去查一下看看其背后的设计理念。如果它的设计理念与我选用字体的目的相符,从符号学角度来说,那这肯定就是最佳的状态。我对优秀的字体设计的期待不仅限于造型,还包括字库整体的特征协调性和一致性,这也是必不可少的要素。

好的字体设计通常具有明确的设计目标,并针对这些目标进行了相应的特定设计。对我来说,字体特征也是如此,因为它们具有清晰的目标,并在设计中体现了这些特征,因此在选择时会非常方便。举例来说,某款字体造型是古典的风格,并且在竖排版方面效果出色,而我恰好需要使用在这样的场景里,这就是一个完美的匹配。

所以,好的字体设计是一个多元可变的概念,就像挑选运动员一样,你不能让 短跑运动员参加马拉松比赛,因为需要根据具体的场景进行选择。缺乏使用场 景的前提,就无法全面评价字体设计的优缺点。

Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?

A 可读性和可识别性是两个不同但相关的概念。可识别性指的是文字能够清晰地被识别出来,不会与其他字混淆,而可读性则更多指的是阅读长文时的舒适程度,它并不一定与识别性一致。

有很多字体在可读性和可识别性方面都表现出色,但有些字体可能更加注重可读性,有些则更偏重可识别性。举例来说,在高速公路标识或其他对字体识别性要求极高的场合,可读性可能并不是首要考虑因素,因为只需能够迅速识别即可,而不需要长时间阅读。因此,我们不能简单地说可读性或可识别性哪个更重要,而是需要根据具体场景来综合考量。当然,作为字体的话,可识别性是一个基本要求吧。最起码不能认不清,认不出来。

对于正文字体,通常需要强调其可读性,而装饰性则会被降低到最低程度,但有些字体则兼具装饰性和识别性,而另一些则更注重装饰性,单独拎出几个字可能很不错,但排成一行排成一段阅读体验会很差。因此,字体设计时需要有明确的设计意图,并在可读性与装饰性之间取得平衡。

Q 您如何根据不同行业的需求设计/定制/使用字体?

A 在包装设计方面,我们经常需要根据客户项目的具体需求进行设计。例如,方 便面和护手霜对比,它们的消费群体、价格、工艺和销售场景都可能截然不同, 因此我们需要根据每个产品的独特需求进行设计。

在我工作室的实践中,我们基本不直接使用现有的字库来设计产品名称。相反,我们更倾向于进行原创设计。然而,在需要频繁更换文字的场合,比如一个产品有多个口味,每个口味都有不同的名称,我们会借助字库来处理。在这种情况下,我们会更注重字体的识别性,因为迅速识别不同口味之间的差异对于消费者来说至关重要。

当然,在设计过程中,我们也会考虑到设计性、艺术性和装饰性,但在产品名称方面,识别性和可读性往往会是首要考虑因素。我们会根据不同行业的特点和要求进行灵活尝试,以确保最终设计符合客户的需求和期望。

Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。

A 在一些商业包装和品牌设计案例中,我们经常面临着这样的情况,不过我认为 这也是非常正常的现象。市面上的包装产品、企业品牌和产品品牌数量庞大, 远远超过可用的字库数量,因此我们通常需要采用一些更加创造性的方法来满 足客户的需求。在设计的初期阶段,我通常会花时间寻找适合项目的对标字库, 收集可能适用或与设计方向相符的字体选项。经过筛选和比较,我们会确定几 种最适合需求的字体作为参考。大部分情况下我们会倾向于采用原创设计的方 式,但有对标参考字库的话,可以提供前期验证的素材,快速获得灵感和方向, 帮助我们更好地满足客户的需求。

Q 您如何评价当今字体设计的现状? 在您看来, 当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?

A 在过去的 5 年甚至 10 年里,字体设计在各个方面都取得了巨大的进步,但仍未达到完美的状态。

从中国传统字体的挖掘来看,我认为还存在一些不足。虽然现在有许多手写字库,书法家们会书写后将其转化为字库,但实际上这并没有完全解决书法与字库之间的问题,仍然存在一些妥协。由于书写者往往不懂字体设计,也不擅长排版,所以书写出的原稿需要由字库公司进行处理,这是一项高难度的工作。在字库化的过程中,保留原有的特点并做出相应的技术调整和修改方面,目前还存在一些不足,更不用说真正将其应用于实际场景时可能遇到的问题了。

另外,洋为中用的做法也还不够。很少有从西方字体设计的发展中发现一些新的趋势来推动中国字体设计的发展。虽然目前有一些案例是将西文字体的要素与中文汉字结合,但我指的不仅是这种表面的融合,而是希望能够将西方字体设计的底层逻辑运用到中文字库中。在这方面,我们仍有很多需要研究和考量的地方。

当然,字体设计领域在其他方面仍然有许多可圈可点的地方。近年来的一些趋势显示,像汉仪这样的企业正在做一些新的突破,许多独立设计师和工作室也在不断推出具有新概念的作品,并且有些甚至是免费或开源的,这种共同完善字库建设的趋势非常正面积极。

技术的发展也为设计师提供了更多独立完成字体设计的可能性。与 10 年前相比,现在一个人完成字体设计的难度已经大大降低,这为行业带来了新的可能性。我认为这种良性的竞争将推动字体设计领域更好地发展。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 肯定巨大无比。我举个例子,像Glyphs这样的软件,设计师能熟练掌握可能只需要一年时间,如果是团队就更快了,像人工智能的介入,未来肯定是会大幅的解放中文字库工作量的问题。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 在过去的近十年里,我想谈谈一个微妙的变化。与汉仪合作的新人文宋已经有 11年了。20年前,我曾提出正文中文字体应该稍微偏小一些,同时字体的粗 细也应稍微加强。在前 10年里,这个趋势几乎看不到,但是随着新人文宋的 发布,我逐渐注意到了一些变化。不再一味追求大字号和大中宫,这种趋势在 日本也变得普遍。在中国,像汉仪旗黑和汉仪玄宋这样的字体,已经不再像以 前的雅宋、风雅宋或微软雅黑那样字面特别大,这可能是一个非常微妙的变化。 另一方面,智能手机的普及使得智能设备上多语言字库几乎成为标配,尤其是 手机厂商开始在屏幕显示上进行优化。然而,目前大部分定制字库还局限于在 线应用,而在实体应用中,这种定制字库仍然相对较少。我期待未来会有更多 这样的定制字库应用。

在我写的一篇关于地铁导视中字体的文章中,我也提到了这一点。随着字库制作的简易化和标准字库的充实,我相信特定场合的研究与相应的定制字体需求将会增加。这包括针对高速公路、机场以及针对弱势人群、老年人群等特定情况。随着需求的细分化,这可能会成为未来几年内的新趋势。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 判断这些趋势确实是一项挑战,尤其是在我平时的观察有限的情况下。我也非常希望在这个领域看到更多的创新。

目前,对于兼顾正文字体和标题字体的创新字库开发相对较少,这是令人遗憾的。无论是宋体还是黑体,它们确实很难进行创新,但困难并不代表不可能。我认为在这方面的尝试还不足,开发难度大且见效的周期长,这是正文字体创新面临的两大障碍。相比之下,如果开发一款标题字体,比如具有洒脱手写感的书法字体,它的流行速度会非常快,短短几个月就会遍布各处。这种快速开发的字库与需要精心雕琢的正文字库之间存在着天然的特性差异。

但是,从中文字库的利润反馈周期角度来看,基础正文字体可能需要较长的时间才能实现盈利。因此,从商业角度来看,正文字体的创新可能会面临一些困难。因此,我希望在这个领域能够有更多的支持和倾斜,以促进更多的创新和发展,毕竟基础正文字体是最核心的价值所在。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人,您有什么建议和鼓励的话语?

A 在字体设计领域,需要有沉稳的心态,因为实现质的变化确实需要时间。没有长期的积累,很难实现真正的突破。年轻设计师如果能够静心钻研,深入思考,我相信他们对中国字体设计的未来将会做出重要的贡献,甚至可能在未来十年内带来一些新的变革。

回顾西文字体的历史,我们可以看到它经历了一系列螺旋式的上升和发展趋势,而这样的趋势在中国尚未形成。当然,这其中也存在各种客观原因,比如中国经济的快速发展使得许多领域来不及深入沉淀。然而,我认为未来几年随着经济发展速度逐渐稳定,反而可能会有更多的机会来反思。希望大家能够沉着冷静,脚踏实地地去做事情,并且保持着长远的眼光。尽管这些尝试可能不会立即产生巨大的影响或经济效益,但我坚信这些努力将在未来十年甚至更长的时间里发挥作用,为字体设计领域带来新的可能性和发展。

方建平于 2012 年与丁凡一同在北京创立 United Design Lab (UDL)。UDL 是一家多学科的设计工作室,方建平在这里为科技、金融、消费、文化艺术等不同领域的客户提供设计服务,包括蚂蚁集团、vivo、万科、内外 NEIWAI、特斯联科技和五源资本等。

他的作品多次获得包括东京字体指导俱乐部(Tokyo TDC)、平面设计在中国(GDC)、"中国最美的书"、香港设计师协会环球设计大赛等在内的国际设计奖项。

同时,方建平也是 AGI 会员和深圳市平面设计协会(SGDA) 会员,曾在全球多地演讲,并受邀在中央美术学院和清华美术学院授课。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 常用的字体并不多。找新字体对设计师来说,其实挑战挺大的,在中英文匹配的适用性、在内文或在标题字上的表现都需要考虑。一般来说,通常我们解决的是偏内文的字体多一点。当然,我并不拒绝用新的字体,在很多情况下,可能是我并没有找到一个好的角度或好的媒介去使用这些新的字体。标题字体就使用得就更少了,特别那种偏美术字的这种类型的。

还有一个原因是,没看到很好的这些字体被使用的案例。比如说我去翻字体公司的趋势报告,里面是有一些字体展示或案例。这些案例对我来说挺直观的,可以让用户带入到场景里。因为每个项目行业不同,比如食品包装,字体的气质和它食品包装的状态搭配得很有风格,这时会更容易对字体留下印象。但光看字体本身,就很难判断,我觉得国内的字体几家大厂对于这个部分做的不是很多。其实设计师不仅是看字体本身怎么样,也很在意字体用在哪儿,怎么用,怎么通过使用解决用户痛点。

- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 中文字体首先我不会选字形特别宽的字体,原因是它看起来有点笨重,我会选更接近正方形的字体,如果字体有一点点偏瘦长,我希望他的气质看起来更年轻一点,或者说去除方块字本身那种呆板的状态,这是我个人选字的偏好。另外就是与拉丁文的适配程度,因为通常品牌用拉丁字母命名的比较多,在选中文字体时,会根据已经有拉丁字体的风格找中文,这也是考量的一个点。

Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?

A 可读性和可识别性,我觉得现在的非衬线体其实大部分已经做得很好了,或者 说它并不存在很明显的硬伤,所以我觉得这个东西对我来说不是困扰。设计性 和艺术性,我其实挺期待在非衬线体或者黑体的基础上做出一点点性格的东西。 可读性和可识别性的一些优化都非常的微妙,或者说只有设计师或者字体设计 师才会看出来,显性改变好像挺少的。

所以当我们要给客户去推某款字体时,其实跟客户解释清楚挺难的,比如这款免费字体跟另外一款收费字体之间的区别到底有多大,大多数不是设计师根本看不出来,因此我更期待有一点点设计感,或者说在黑体的框架基础上有一点突破的字体。

Q 您如何根据不同行业的需求设计/定制/使用字体?

- A 我们通常是把品牌名的拉丁字体设计完,然后根据拉丁文匹配中文。会先选一款视觉上气质差不太多的非衬线体或者衬线体,在这个基准上再做匹配。
- Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。
- A 可能还是在标题字上无字可用的情况比较多。比如说碰到一些有点手写感的字体或者书法字体,这种我就不太会选,或者说我很难选,我不知道到底该如何去选。还是第一个问题,没有好的案例,在我看来它的应用还不够广泛。
- Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?
- A 大趋势比较趋同,黑体字挺明显的,即便说大家努力在可读性或者识别性上做一点改变,但我理解这是一个慢慢迭代的过程。我今年评审的一个字体比赛,最后把大奖给了一个打破这个趋势的一款字体,特征很明显,是一款非线性体,当看到这款字时,就觉得它有明显的性格,会联想到它可适用的行业,再加上本身那款字不只做了中文,也做了拉丁文,匹配的很好,所以我发现在这样大趋同的趋势下,也有设计师在试图做一点不同的东西,也看到了好的结果。我相信未来几年应该会有更多这样的字体出现。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 对于字体设计师我觉得倒是便利了很多。特别是可变字体的出现,当需要做一个比较大量的字库时,技术会侧面提高效率。以前比如说要做 5 个字重,需要将 5 个字重都写出来,有了可变字体之后,中间几个字重的原型很容易得到,我理解它会让设计这件事成本降低。

对于购买字体或者使用字体的品牌来说,成本降低了,我相信有更多的品牌愿意去购买字体,我觉得这是技术对于字体的一个影响。我们都知道可能大品牌定制一套字体要花天价,我觉得这也是把很多品牌拒之门外的一个原因。不过据我观察和了解,随着技术的发展,字体设计的门槛或许也会随之降低。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 我们一直都觉得自己没有某种特别明显的风格,做的东西都是围绕着项目本身,或者说客户自己的特征来输出结果,而不是说以某种风格去套用,所以我们的作品好像没有明显的某种风格,它的不同都是因为客户的不同,因为客户所处的行业的不同。

未来设计方向和风格还是因为前面说的看到一些不同的东西,原本我以为会看 到大量类似小红书风、ins 风的东西,但其实这一年反而看到一些不同的东西, 我觉得我的自我感受和判断是未来的风向将会呈现出更多样性的局面。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库,您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 我其实对风格没有什么刚需,我的刚需是中英文匹配,或者说复合字体。因为太多字体最终都会卡在复合字体这件事上。比如我用一个100磅的中文,如果不做复合字体,直接敲出100磅的英文,我是指这款中文字体自己所带的拉丁字体,通常会出现视觉上的不平衡,数字也好,符号也好,一直是个挺明显的问题,所以我们很多设计师都是在利用复合字体的方式去解决这个问题。

但是存在一个问题,如果交付复合字体给客户,对于甲方的设计师来说有执行难度。比如一行字里面加入两个单词,这两个单词就要单独的去调,比如现在很多人都在用 Figma,Indesign 可能用的都少了,软件的切换对处理字体来说,也是一个巨大障碍。

通常我们会看到,但如果不是特别在意,很多人就不管它了,也不在意灰度上是不是平衡,大小看上去是不是一致。我觉得这个是个挺明显的痛点,还挺期待能有不需要通过手调,也不需要通过复合字体之类的方案来解决。因为复合字体对软件有限制,可能你只有 Indesign 能够很好地解决复合字体这件事情,但是换个软件又不能用了。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?

A 从我的角度我建议先去实战公司工作一段时间,再去字体设计公司,我是指比如说去一些做品牌设计的,先在乙方公司工作几年,先了解真实的需求,真实的市场是什么样的。带着一个解决问题的目标,再进入到字体设计领域,我会觉得更好一点,否则就有点做东西不知道是给谁做,不知道在解决什么问题,只是为了做而做。我会觉得如果你没有这样的设计经验,很容易会进入到某种传统制式里面,但这样的设计师,实则很难了他/她需要解决问题的核心。

北京服装学院艺术设计学院教授 中国通信学会移动媒体与文化计算委员会委员 汉仪传媒艺术顾问

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 我更喜欢使用中性的字体,比如汉仪旗黑、汉仪玄宋等。在我学习书法过程中,遇到一句话是这样说的:当你添加一个元素而它并没有带来好处时,它就必定会带来坏处。这是中国人总结的视觉传达原则。我认为能够判断字库机构产品质量的,就是几个经典款和基本款。选用字体首要考虑的是"先不犯错误",我想这也是最近黑体广泛流行的一个原因。

我们可以看到不少有影响的年轻设计师或最近流行的平面设计风格,作品主要使用黑体,然后将表达语意的东西留给了版式与图形。从某种角度来看,这也说明了我们目前的字体还不够充分、不够细分。

- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 我觉得好字在某种程度上会受到书法的影响。高质量的字体首先考虑的是端正精致——即初学分布,但求平正,即笔画部件、结字处理的专业程度;其次才是创造识别性——既知平正,务追险绝,这是字体之所以独特的原因;汉仪字库产品笔形精致、空间匀称、布局扎实,但在平正的基础上如何制造识别,是所有字体公司面对的难题之一。下个层次是更高标准,"既能险绝,复归平正",比如说鸟海修设计的教科书体,它真正准确地体现了汉字儒雅端正又不僵化呆板,无论从书写性、字体审美、还是现代性上都无可挑剔。

Q 您如何平衡字体的可读性/可识别性和设计性/艺术性(装饰性)?

A 其实我反对将艺术性等同于装饰性。从书法审美的角度来看,你可能会觉得某些字的笔画看起来像是装饰性的,但实际上它们是手在书写时自然的动作,是千百年来书写过程中手、器、境、心之间互动的结果。某种程度上,它们具有功能性,而非装饰性。如果我们用装饰性的眼光来看待,就会出现许多"不对劲"的字体造型和风格。

观察中国改革开放时期的第一代设计师,如王粤飞、王序、韩家英、毕学峰等老师近来的作品,他们无一不更加注重汉字的设计表现。我猜想,这一代成熟的设计师在追问:我是谁?我们的文化身份认同是什么?

当平面设计师在"五斗米"之外获得喘息的机会时,他们会寻找文化认同,回

归书写、书法, 重新认识字体, 无法绕过书写以及负载其上的价值与观念这一 过程。

从可识别性的角度来看,我们的古人实际上创造了异彩纷呈可识别性。这些都是我们丰富的资源,但目前还没有完全利用,或者说利用率依然很低。

在这方面,我认为有几个方向值得研究:一是"与古为徒",即从古典字体中获取灵感;二是"娟娟发屋",即体现市井烟火的生动鲜活;三是摩登时代,民国时期为我们提供了范本,那些从事字体设计的人首先具有良好的国学修养,同时受到西方新思潮的影响;四是数字语境,探索新媒介带来的"新笔迹",五是超越文本,在更广阔领域的诗意表达、更开阔的汉字用法以促进汉字与中国人的亲密关系。

Q 您如何根据不同行业的需求设计/定制/使用字体?

- A 首先,第一个原则仍然是不犯错,第二当然会受到趋势的影响。最近的趋势可能是酸性字体、大中宫的字体、扁宽的字体,形式上都会对我们产生影响。大卖的字体未必是好字体,例如一些字体在餐饮行业很受欢迎,一方面说明我们呼应了市场认知的文化味、江湖气、烟火气。但另一方面我们获知真正的需求后,给出更专业与更优质的选择,避免平庸或者低级的迎合。
- Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。
- A 这种状态常有,最终我们会回到及格线,回到不犯错的境地。
- Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?
- A 我之前觉得流媒体上关于汉字的内容并不是很丰富,但现在在小红书上很多人 都开始分享关于字体的话题,或者分享获奖经历,说明这个话题在年轻人中间 变得很流行。

我也曾问过00后和10后的年轻人,他们如何看待一个擅长书写字的老人,是 否会觉得他很老土?他们会觉得这挺酷的啊,他们不会把这看成是老土或过 时,而是把它视为一种能力。字体越来越多与创意市集、文化活动、流行时尚 的话题相关,预示着处处新机。

从2000年至今,专业人士、非专业认识都普遍意识到了字体的版权问题,对字体选用显现出明显的需求趋势。我看到了当前对字体的需求很高,具备了即将火爆的迹象,需求在那里、呼声在那里、不满也在那里?这其中蕴含着无限的设计机会。有些领域和市场甚至还未被充分开发。例如,城市公共交通或公共空间的字体,常常代表着一个城市的进步气质。我们正面临着这样一个广阔应用市场,对新一代字体设计师的新要求:运用科学工作方法、充分结合新技术、具备深厚美学素养、对设计责任充满热忱的"文化人"。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 在我们面对虚拟时代、新媒体和新技术时代对汉字的影响时,我们常常站在新技术的角度来讨论这个问题。然而,我们可以考虑将汉字放在主角位置,再去探讨这件事情,因为我们忽略了汉字本身的特性与活力,而只谈论技术,这是非常危险的。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 第一个方向是身份认同,第二个是将每个行业单位细分,不论是环艺、建筑还是视觉、插画还是书籍,未来你都必须找到一个抓手,而我选择的是字体。在这个世界上,很少有工作是边际效应递增的,这意味着你的竞争力会一直提升,难以被淘汰。你觉得你持续付出会产生持续叠加的价值,我觉得就是字体了。从这个角度来看设计风向的话,有时候我会去研究成功的设计师在六七十年代的教育和成长背景,我觉得答案也就快揭晓了。他们强调这些设计师在年轻的时候坚持寻找自己的价值是什么?

因为设计的本质就是"Care"人,"Care"这个世界,所以每个设计师必须找到他认为值得坚持的价值,才能有资格谈论风向,否则,我们谈论的风向都只是在准备下一次抄袭谁。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 我把汉字设计归入长效设计的范畴,有句话叫"不犯错的设计,好过创新","不犯错"要具备的东西可太多了,向未来看,学习时尚产业趋势研究的方式慎重对待什么是"新"更重要。向传统看,就书法这样一个富矿,我们是否有足够高的产矿率去开发它。这两次汉仪字体之星大赛评委们的意见都倾向于书写性,最终意见都会回归到对汉字的理解,因此与书法和书写都有关。

当然,这个领域存在许多乱象,良莠不齐。因为它融合了中国许多历史,几千年的审美价值都包含其中,中国人与汉字曾经有着非常亲密的关系,我们不能因为我们不了解它而远离它。对于许多设计师来说,可能会稍微有些困难,但是我们必须直面这个问题,虽然感知书写审美需要较长的过程,但字体设计的一个使命就是重塑我们与汉字的亲密关系。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人,您有什么建议和鼓励的话语?

A 字体行业太棒了,确实令人兴奋,我也祝福所有在字体行业的同学们。在这个行业里,你们可能是少数几个不用太担心 35 岁这个年龄的人。我认为,在评价院校的时候,不应该只看软科排名,而应该看看他们的学生在 35 岁时都在从事怎样的工作,以及他们的职业发展到了怎样的程度。对于年轻人来说,好的院校应该帮助他们找到可以实现边际效应递增的东西,帮助他们找到有价值的事情,并一起坚持下去。

国际平面设计联盟 AGI 成员 日本平面设计协会 JAGDA 会员 日本字体设计协会 JTA 会员 深圳市平面设计协会 SGDA 会员 中国出版协会装帧艺术委员会委员 天天向上设计顾问创作总监

三十年来以国际的视野探索在东方人文语境下的设计,致力于品牌、字体、书籍、家具、陶瓷、书法、空间等研究和创作,成绩斐然,作品荣获国际设计大奖 420 余项。出版著作《混设计》《来自洪卫的礼物》《爱不释手》《九十九》《观照》《手迹》均获中国最美的书。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 选择一款自己觉得好看的字体是很重要的,我电脑里的字体很少。比如说,汉 仪旗黑是一款很不错的选择。我自己一直在使用旗黑,我觉得这款字体确实非 常好用。首先,它有很多字重,其次,它看起来很美观。我认为这种选择是建 立在个人审美基础之上的。
- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 这个要根据实际情况来看,就像我自己开发字体的时候,我希望它有一些趣味和个性,但是这种个性不会令人讨厌,而且是独特的、独一无二的。我认为好的字体应该是经典的,经过时间的验证,经过不断修正和升级。另外,还有一些有趣味和个性的字体。一方面,我们要坚持把经典做好,不断向经典靠拢;另一方面,我们也可以开发一些个性化的字体,针对不同的人群或商业需求。
- Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?
- A 确实,每个人的感受都是不同的,这是设计中需要平衡的一点。设计师需要有自己的主观性,因为没有主观性就无法做出好的设计。没有主观性就像是生产线上的工人一样,缺乏思想。因此,设计师需要具备广泛的知识和敏感性,以便能够理解并平衡不同人的感受,从而创造出符合大多数人需求的设计作品。

Q 您如何根据不同行业的需求设计/定制/使用字体?

A 好多人找到我做各种类型的设计,但我也并非无所不能,不是万能的。我认为 每个人都应该专注于做自己擅长的事情。就像不同的导演拍电影一样,贾樟柯 拍电影会呈现出他独特的风格,而徐克拍摄的则是另一种风格。我们不应该强 求每个人都去做与自己本性不符的事情。尽管我可能能够胜任其他工作,但我 可能并不是最合适的人选,因为我没有充分发挥自己的优势。

A 有时候并不是没有合适的字可用,而是可供选择的字太多了。例如,当我给一些餐馆设计时,他们常常要求开发新品,但我认为这样做可能存在问题。我们需要思考新的认知是什么?我会建议他们先统计一下,了解一个月内有多少顾客在他们餐馆就餐,以及这些顾客主要点了哪几种菜。实际上,很多顾客都会点相同的几种菜,而这些菜往往不超过十种。

Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?

A 现在的情况确实有些一塌糊涂,就像一锅粥一样。我们可以稍微思考一下,中国字体一直都在做减法,包括简化字的改革,往往都是朝着更简单的方向发展。只是简化的过程相对较慢。我甚至认为现在的字体还可以进一步简化。为什么很多人觉得繁体字好看?其实并不是因为繁体字本身好看,而是因为一些资源的简化并不完善,或者说简化得还不够成功。

所以说,现在有些变化似乎是为了变化而变化,但其实在书法中,所有的这些问题都已经总结过了,这些小伎俩在字体设计中并不是必须的。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 目前我们对每款字的开发确实不够严谨,我认识几个日本的人,他们一生可能 只开发一两款字。现在整个字体行业的发展速度太快,似乎有些像流水线作 业,导致缺乏优质的作品和深度的沉淀,也缺乏值得深思的字体。

此外,在文化方面也存在欠缺,很少有人从文化角度深入挖掘和表达汉字文化的理念。在品牌建设方面也缺乏明确的方向和文化标识,这些都是需要行业领导层深入探讨的问题。

我可以举个例子,GDC之所以能够产生很大的影响,是因为当时他们非常清晰地提出了与国际接轨的概念,推动了中国设计走向国际。现在,像Design 360这样的公司也开始提出这种方向,具备这种意识,但是中国人提出这个方向必须非常谨慎,因为提出了方向后很容易导致设计同质化。由于中国年轻一代缺乏文化底蕴,主要受到外来文化的影响,就像早期的日本一样,在明治维新之后完全西化了。

汉字美学和传统汉字文化,我们到底了解多少?我们能够将它们展现出来多少?我们平时接触的太少了。实际上,中国有很多优秀的民间拓片。就像我们学习书法一样,总是只学颜真卿、柳公权或欧阳询。如果有一万个人都只学这几位大师,最终结果会怎样?这样很难有突出的表现。

如果你研究了书法,你会发现字体库中的所有问题,在书法中早就有了解决。 灰度、字距大小等问题,在书法中早就被解决了,因为这是一个庞大的群体用了千年的时间来解决的。中国艺术并不乏于优秀作品,但我们似乎总是围绕着汉字不断讨论。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 技术的发展确实在很大程度上加快了文字的产生和传播速度,从古代的竹简到纸张,再到现代的打字机和数字化技术,每一次技术革新都有着巨大的影响。因此,我们必须回归到汉字的基础,即笔画和基础模块必须做好。只有这样,我们才能更好地应对后续的发展。技术是一把双刃剑,如果我们只是专注于技术的发展,而忽略了基础,结果可能会适得其反。因此,我们必须牢记汉字的本源,了解什么是好的汉字。

宋代、唐代、先秦时期、魏晋南北朝时期的字体风格反映了当时的文化和审美特点。通过研究字体,我们可以了解到不同时代的文化和审美趋势。例如,我们可以分析为什么魏碑符合中国审美的特点,以及什么样的隶书被认为是中国最优秀的。这些都是非常重要的。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 设计风格的变化确实值得关注。我一直对此很感兴趣,因为每个时代都有其独特的美感。设计师需要有广泛的认知,而目前许多设计师的认知水平相对较低,过于局限。他们需要从各个方面来观察和感受这个时代的美。

比如,我也喜欢家具和服装,无论是现代的还是传统的,我都会尝试从各个角度去感受。拥有广泛的知识可以让你在设计领域中脱颖而出。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人,您有什么建议和鼓励的话语?

A 设先系统地了解中国书法是非常重要的,因为书法涉及到了文字的起源和发展,以及中国文化的精髓。虽然并不要求每个人都天天练习毛笔字,但至少要对整个书法的过程有所了解。

了解历史有助于我们更好地塑造未来。年轻人应该深入研究历史,了解中国文字的演变过程。认知必须是正确的,就像书法一样。为什么书法逐渐走下坡路?因为它变得越来越实用化。在2000年之前,有人曾说"形而上者谓之道,行而下者谓之器"。但随着时间的推移,字体变得越来越实用,艺术性也逐渐减少。

比如,宋代需要大量印刷,因此需要规范的字体。然而,规范往往阻碍了艺术的发展。但是,我们可以通过改变来使字体具有艺术性。因此,提出了"道在气中"的理念,这是字体中的精神所在。这恰恰反映了一个人的修为,有些人的黑体字可能比你做得更美,他们只是比你稍微差一点点,但这一点点的改变足以影响到他们的表现。

西安市平面设计协会 XGDA 主席 日本平面设计协会 JAGDA 会员 深圳市平面设计协会 SGDA 会员 XI'AN TDC Award 汉字设计奖 联合发起人 见山文化 创始人/创作总监

从业 20 余年,致力于用创意思维连接艺术与商业,设计项目涉及品牌、展览与空间等多个领域。设计作品多次荣膺国际、国内重要设计奖项:iF Design Award、NEW YORK ADC 101、Tokyo TDC Annual Awards、Pentawards、A'Design Award 银奖等。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 在设计的过程中,选字无疑是一个重要环节。面对众多字体,我通常会根据项目的具体需求来做出选择。比如,如果文本内容偏向传统或文化感,我可能会倾向于使用宋体,而若需要传达现代、简洁的感觉,黑体则是一个不错的选择。字体的选择也是基于对氛围的营造,它们就像是情感的载体,有的含蓄文雅,有的醒目有力,我会根据项目的情感需求来挑选。
- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 选字时,我特别看重字体的特征,这些特征能够传达出不同的情感和氛围。含蓄文雅的字体适合用于表达内敛、深沉的情感,而醒目、有力量的字体则更能吸引人们的注意力。好的字体设计应该具备通俗易懂、简洁易辨和易读的特点。当然,字体的面貌和属性也是我考虑的重要因素,它们能够为作品增添独特的风格。例如,我个人偏爱宋体,这可能与我所接触的项目多涉及人文艺术领域有关。
- Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?
- A 在平衡字体的可读性、可识别性和设计性、艺术性、装饰性时,我会根据具体的应用场景来判断。对于正文来说,我会更注重可读性和易读性,确保文字信息阅读的流畅性。而对于标题或装饰性文字,我会更注重其设计性和艺术性,以增强视觉效果。

Q 您如何根据不同行业的需求设计/定制/使用字体?

A 对于不同行业的需求,我会根据项目的属性来选用字体。传统文化项目可能更适合使用宋体或楷体等具有传统韵味的字体,而科技类项目则更倾向选用现代感的黑体。对于创意字体,我个人会谨慎选择,大多时候还是会选用那些经过时间考验、成熟目经典的字体。

Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。

A 至于无字可用的情况,尽管现在汉仪等公司开发的字体为设计师提供了更多选择,但在某些特定项目中,确实会遇到难以找到完美匹配字体的情况。这时,我会寻求朋友或书法家的帮助,他们的手写字体往往能够带来电脑字体无法比拟的独特风格和情感。

Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?

A 我觉得当今的字体设计现状可谓是百花齐放。近年来,汉字设计尤其受到热捧,各种创意字体层出不穷。无论是 GDC Award、award360°100,还是我们正在进行的 XI'AN TDC Award 汉字设计奖,能看到大家都在寻求不同的汉字创意表达。然而,优秀的正文字体相对较少,这也反映了正文字体设计更加考验创作者的专业素养和耐心,需要更加精细的打磨。总的来说,字体设计领域正呈现多元而精彩的趋势。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 技术的发展确实对字体设计产生了一定的影响,新技术能够为我们提供新的工具和方法来创造和呈现字体,但真正的创新和独特性仍然依赖于设计师的创意和审美,新技术的发展并不能替代设计师的创意和审美。例如,鸟海修在西安分享字体设计时就提到,他个人仍坚持手绘原稿的方式创作字体,再通过扫描等技术手段将其转化为数字字体。这种方式虽然费时费力,但能够保留手绘的独特风格和情感,是技术无法替代的。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 从业以来,设计风格确实经历了不少的变化,随着字体设计领域的不断发展和字体种类的增多,可选择范围也变得更加广泛。过去,受限于有限的字体选择,但如今,随着技术的进步和新字体的不断涌现,能够更加自由地表达设计思想。对于未来的设计方向,我认为字体设计将呈现更加多样化和个性化的趋势。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 希望看到更多基于中国传统文化精髓设计的字库产品。汉字本身就是一种文化的载体,它蕴含着丰富的历史信息和深厚的文化底蕴。因此,结合传统书法等艺术形式,创作出具有中国传统文化特色的字体,才能够传递出深厚的文化内涵,让人们在使用的同时,能感受到汉字的独特魅力。此外,也期待出现更多具有地域特色和文化特色的字体设计。中国的地域文化丰富多彩,每个地区都有自己独特的文字表达方式和审美观念。通过将这些地

域文化元素融入到字体设计中,可以创造出更多元化、更具个性的字体产品。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?

A 对于想要进入字体设计领域的年轻人,我想说的是,字体设计是一项需要耐心和专注的工作。在这个追求速成的时代,更需要静下心来深入研究和实践。只有真正热爱并投入其中,才能创造出经得起时间考验的优秀字体作品。

刘 晓 翔

Q & A

中国出版协会书籍设计艺术工作委员会主任 国际平面设计联盟 AGI 成员

《汉字网格与文本造型》 《由一个字到一本书 汉字排版》 《11×16 XXL Studio》

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 首先我明确一下,我所有的回答都是基于书籍设计的前提进行回答的。选字对于设计师来讲确实是个难题,我感到最大的困难是字体的可选择性,对书籍来说仍然不多,因为书需要的字体和其他的专业要求不一样,需要在最基本的字的结构优美的前提下具备不同的性格和变化。

还有一个是对字体的字重要求也很大,从这一点来说仍然不够。朱老师的汉仪 玄宋我超级喜欢,因为字重足够多,基本结构又优美。汉仪玄宋的字形又非常 新,所以有时候区别不仅仅在于结构的变化,像这种基础款的字体想有一点点 创新非常难。

我们在用字时,如果作为正文,我会选择个性不张扬的字体,不过这不意味着 完全没个性。但在封面上有时候会选择和正文完全不同的字,也可能选择一款 看起来个性张扬,非常适用于商业设计的字。

- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 首先,我们要考虑的是基本结构的优美,就像每一笔每一画都应该精准而恰到好处,它们在空间中的布局应该是非常优雅且恰如其分的。同时,必须保留着悠久的历史传统,并延续着这一传统。我们不应该追求空中楼阁式的创新,而是应该扎根于历史传统的基础上进行创作。然而,仅仅拥有历史传统和深厚的底蕴是远远不够的,缺乏创新也是不可取的。

举个例子,考虑一个字,如果它是仿王羲之的字,但却完全模仿王羲之的风格,那怎么能称之为创新呢?因此,这样的作品虽然具有特点,但却无法称之为新颖。另外,我们还需要考虑到其阅读的适用性。这也是我一开始强调基于书籍设计的前提所在。

Q 您如何平衡字体的可读性/可识别性和设计性/艺术性(装饰性)?

A 我觉得这个问题可以从载体的变化来看。当我们关注传统纸媒时,可能基本上 会选择衬线体。当关注点是流媒体,从不同的阅读器来看,可能无衬线体,它 的可读性更强。

回溯几十年前,欧洲书籍的设计与现在截然不同。当时的设计倾向于使用细致、文雅的字体。但随着载体的变化和技术的进步,字重的选择也变得更加多样化,至少需要达到 7 级字重,以确保排版的可用性和可读性。可读性、可识别性是有区别的,因为人的视觉识别实际上没有那么细,掺杂几个错别字,并不影响阅读。

除此之外,复杂笔画的字体能够做到精细识别是很重要的。在它在 6 磅字的时候,作为图注、页脚,文字字号很小的时候,它的识别度很重要,这个程度做得好的字体不多。当我们使用 10 磅字时,笔画多的和笔画少的识别性也很重要,比如"一"和"繁"这两个字在视觉上的对比非常大,一个显示为重灰色块,而另一个几乎没有,设计上怎么把握平衡特别重要。设计师在创造字体时,不仅要追求原创性,还要在互联网时代的设计性和传统之间找到平衡。

与一书一设计的书籍设计理念不同,字体设计需要考虑通用性,但同时也要强调个性化和艺术性。在这个快速变化的时代,字体设计师必须不断适应和创新,以满足不断发展的设计需求和审美标准。

Q 您如何根据不同行业的需求设计 / 定制 / 使用字体?

A 定制字体这块我涉及的很少,但我想他们品牌设计师应该是用的比较多。企业在定制字体这一块,专业的意见我没有,但是我想说一些非专业的意见,好的设计能够经得住考验,他是设计师倾力打造的一个结果。甲方一定要尊重设计师,不能把自己的意见作为绝对的先导推翻设计师的创意,这是不可取的,需要双方共同的去研究它。有些甲方特别想给字体、海报或某个设计赋予无穷的意义,五花八门的含义都囊括其中,这一块我觉得一定要具备国际视野。关于使用字体的情况,一般来说我个人在某段时间会非常沉迷于某个字体,会

关于使用字体的情况,一般来说我个人在某段时间会非常沉迷于某个字体,会想把它所有的可能性都给榨干,等到物尽其用之后,可能又会使用另一款字。

Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。

A 我基本上没有出现过,因为书籍正文是比较保守的。原来一直用各种宋体,我 基本上没有无字可用的情况,但也确实出现过一些情况想用某个字体,但是我 的甲方没有获得过字体的授权,就无法使用。

Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?

A 我觉得现在我们字库的现状就是书籍书刊的字体仍然不够丰富,这就意味着我们的字体的基础仍然不扎实,它其实是需要很多设计师沉下心来,一般好多年才会出现一款经典的排印书刊的字体,我知道日本用在排印书籍的字体最基础款就一二百种,我们还不及人家的 1/10, 字体对平面设计太重要了,一个字体、一个排版,这都是平面设计里面基础的,如果这两块做得不扎实,那都是浮云。我想对于字库来说还应该投入大的金钱和时间,招揽更多的有志于做好基础字体的人才,这是很重要的一点。现在很多设计师都更乐意于表现自己,我不认为这是一个好的动机也不认为是好趋势,因为人在过分张扬时,会丢掉很多不该丢掉的东西。

当然我不是不鼓励大家创新,这是一个平衡的问题。如果说到趋势,我是觉得从实用的角度来说,字体的清晰化特别重要,因为我们需要在不同的载体上去使用同一款字体。如汉仪玄宋,朱老师在设计中很好地处理了细节,使字体更加清晰。未来,我们需要更多在清晰度、字重、以及无衬线体和衬线体的结合上有所突破的优秀字体,以满足不断变化的设计需求和审美趋势。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 现在技术的发展对任何行业似乎都有促进和淘汰作用,每个行业似乎都有这个趋势。尤其当 AIGC 出现后,好多字体创作和设计的过程被纯粹的技术取代。但其实这些都是基于字库里的字到底有多少可供人工智能去使用? 所以回到我们自己这块,一定要有并要做的非常扎实的那一部分还是基础,有基础,你用新技术才能够更好。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 我是学油画出身的,对设计本来是一无所知,对做书也是一窍不通。后来在过程中不断的学习,越来越喜欢上了设计,就逐渐转变成为一个设计师。书的设计发展是一个动态的过程,任何一个固守都是守不住的。你看这两年书圈,大家比较关注的最美的书,回看一下 2003 年的获奖作品,我吃惊地发现没有多大进步,这是一个批评的意见,因为好多还是似曾相识的东西,所以我想设计师一定要求新,而不要被市场所绑架。

我们要向传统致敬,但也要做出自己的特色,所以还是要不断给自己提出新的目标。不要被别人定义,要自己定义自己。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 我觉得现在也有一种趋势,从我们设计书的角度来说,就是我们在不断的加大 书本里边的选择字体的字重。这个趋势实际上是先从欧洲开始的,欧洲很多优 秀的书籍设计作品,它的字重都是很大的。

以荷兰设计师近年来设计的一本文学书籍《安妮的房子》为例,那本书是衬线体和非衬线体两者的结合,同时它的字重明显都变大了。无论是在纸媒上,还是在数字载体上,它的清晰化都非常好。研究大字重的字体是一个重要方向,像欧洲的报纸甚至网页都会出现大字重的字体,而这在一些国内网站上却较少见。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?

A 我并非字体行业的工作者,但是也不妨说两句,一个是要保持敏锐的观察力,要捕捉到趋势和可能性,也要察觉到自己的所长是哪些,自己的爱好是在哪些,如果你能够确定自己,你就要付出更多的努力。所以我觉得这不光是对字体设计领域的年轻人。在其他领域也同理,做书籍的也需要有敏锐的观察力。还有就要练好基本功,字的结构和美感,这就是基本功。

我虽然是画画出身,但实际上我在小的时候正好赶上时代变化,那时经常给人 写大字的。这些经验在某种程度上帮助我理解了字体的结构。

最后,我觉得任何的机遇都会善待时刻准备的人。可能突然看到某个设计师一下火了,我们看到的只是表面,他可能私下里做了多少工作,我们不知道,他经历了哪些困惑,痛苦,经历了哪些必须付出的经历,我们不知道。所以我想做任何事都是要存一个高远的心志,同时要有一个脚踏实地的作风。

another design 创始人、创意总监 国际平面设计联盟 AGI 成员 深圳市平面设计协会顾问

他擅长将新媒介和传统介质进行融合,以跨媒介作为设计方法广泛应用于设计实践之中,并结合本土语言、本土文化进行视觉研究。他的作品获得国内外顶级设计奖两百余项,其中有: Tokyo TDC Pirze; 纽约 TDC Asscenders; D&AD 三项石墨铅笔奖; ONE SHOW 铜铅笔奖; 纽约 ADC 铜方块奖; 平面设计在中国 (GDC 设计奖) 三项金奖、四项银奖、六项铜奖,香港环球设计大奖金奖; Award 360 两项年度最佳设计金奖等等。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 我对字体的选择来源于字体与项目的适配性,字体的调性是否符合我们设计创作的概念,这个非常重要。
- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 一般我在选择字体的时候都是依照自己的视觉感受去选择,当然,字体结构比例、字体的笔画形态、字体的视觉重心等等也是会重点考量的一些方面。一个好的字体设计应该是具有个性鲜明且适度的设计感。
- Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?
- A 在不同的场域里我们对字体的选择有不同的要求,可读性和艺术性只是一个比例问题。
- Q 您如何根据不同行业的需求设计 / 定制 / 使用字体?
- A 从项目出发一直我们选字和做字的一个标准,一个项目它需要草根一点的字体, 把我们也就需要将字体做得比较草根;如果项目需要营造一种特别精致的调性, 那么我们的字体设计也是需要特别精致的,这还是一个适配性的问题,一个好 的设计作品的诞生与字体之间至关重要。

- Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。
- A 比如我们在做关中忙罢艺术节的时候就很难匹配到合适的字体,后来我们就 把需要的项目标题字重新设计了一遍。
- Q 您如何评价当今字体设计的现状? 在您看来, 当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?
- A 字体是设计行业的基础,现在全球都涌现了一股字体热潮,这是一个很好的现象,字体的选择越来越多,大家对字体也越来越重视。这说明我们的设计行业 在进步,设计从字体开始融入我们生活里的方方面面。
- Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?
- A 技术对字体的影响还不在于字体,对于其他行业也是如此,它会让一些基础的、 繁琐的工作变得更快捷,大大缩短我们制作时间,让我们把更多的精力投入在 创作中,我们应该拥抱它。
- Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?
- A 我不喜欢讨论流行,也不会去讨论某一种设计风格,风格是短暂的,作为创作者应该因地制宜。
- Q 在未来您希望开发出什么风格的字库,您感觉有什么样的字体越来越流行?
- A 希望字库可以利用人工智能的技术手段建立一套字体生成系统,在设计师做好字体结构后可以快速帮助设计师、品牌方搭建一套自己基础字体,缩短字体开发的成本与时间周期。
- Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?
- A 业精于勤,保持热爱,保持好奇,保持学习。

潘虎设计实验室首席设计师 D&AD 包装设计类评委会主席 深圳市插画协会副会长 中国十八所设计院校客座教授 联合国邮政署 & 艾滋病规划署合作艺术家 BVI GARI 宝格丽合作艺术家

28 年来不间断的从事产品及包装为主要内容的设计应用研究和实践。 其合作客户包括褚橙、蒙牛、瑞幸、飞鹤、洁柔、今麦郎、宝格丽、 青岛啤酒、雪花啤酒、阿里巴巴集团等著名品牌,设计作品曾获得 D&AD、ADC、Dieline、iF、One Show、Pentawards等在内的两 百多项国内外奖项,且其团队在 2022 年度 LDB 发布的全球设计排 行榜中,包装设计类别暂时位居第一。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 在产品包装设计中,字体的选择分为信息用字和品牌用字两个方面。信息用字主要用于传达产品的重要信息,而品牌用字则是用于突出品牌形象和识别度。 在选择字体时,除了考虑设计概念和调性外,还需考虑法律法规的要求,因此 黑体通常被视为主要选择。

观察市场发现,很多产品在信息模块化方面存在问题,导致包装设计混乱。因此,选择主流字体是一个合理的策略,以确保产品符合法规要求,同时与市场相协调。

品牌字体尤为重要,尤其对于 SKU 较多的品牌,需要考虑到字体的一致性和可扩展性。当前的趋势是回归到宋体和黑体,因此选择这类字体可能会更加普遍。综合考虑主流趋势、品牌形象以及法规要求,可以为产品包装设计选择合适的字体。

- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 这和个人的选择有关系,我不太喜欢选那些有点怪怪的、很杂乱的字。我更倾向于简洁清晰的字体,比如汉仪旗黑,因为它使用起来更加方便。另外,我也喜欢中宫较大的黑体和宋体,因为它们符合我的审美偏好。在设计中,选择符合个人喜好的字体可以让工作更加顺畅。

Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?

A 在选择品牌字体或信息呈现字体时,可读性和可识别性是首要考虑的因素,因为文字的主要功能是传达信息,这一点毋庸置疑。我个人对设计的理解是,如果有任何东西让人无法理解,那么设计就失败了。

对于装饰性,我不太看重,相反,我更注重回归到字体的本质。我更关注字体的中宫控制或笔型控制,而不是一些额外的装饰性表达。

Q 您如何根据不同行业的需求设计/定制/使用字体?

A 行业之间的差异确实很大,尤其是在我所从事的消费产品包装领域。我注意到当前一些品牌和产品在字体应用方面的现状非常糟糕。我一直在思考一个问题,我们所从事的工作实际上直接反映了人们的生活方式或审美水平。例如,方便面或饮料的包装,它们对字体的处理往往不够精细。尽管这些产品在市场上占据主导地位,但这种不讲究的字体设计会让人们认为这才是这类产品的属性,我认为这是一个不良现象。早期的产品至今仍然反映了人们的生活方式和审美水平,虽然这些年来已经有所改善,但在超市里仍然明显感觉到与港澳台、欧美和日本相比的差距。

在产品包装设计中,文字占据了相当重要的比重,尤其是在食品饮料领域。我 认为当前的现状令人担忧。我无法定义哪一类产品应该如何选择字体,因为设 计本身是一个非常综合的力量。我只是指出了目前的现状相对较差,未来,设 计师可能会更关注定制字体和信息模块化。

Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。

A 我最初在设计工作中使用字体时,是从激光打印机输出相纸来的,那时字体的 选择非常有限。

在 90 年代开始从事设计工作时,我发现字体的选择确实非常有限,但现在情况好多了。我多次和同行讨论过文字工作的重要性,对于设计师来说,这是非常重要的基础建设工作。当我们面临没有可用字体的情况时,我们会首先考虑自己来设计。因此,我有了这样一个理解:正是因为基础工作做得不错,我们有了更多的字体选择,这可能导致设计师在处理特殊文字时的能力不如过去。

Q 您如何评价当今字体设计的现状? 在您看来, 当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?

A 能够感受到现在的情况确实越来越好,特别是在基础建设方面,对于设计师来 说这是一个非常友好的环境。我观察到定制字体可能会成为一个趋势,特别是 对于一些大型企业而言。这些企业规模较大,可能需要大量的文字,因此定制 字体成为了他们的需求。

现在有各种各样的字体可供选择,这可能会让设计师感到选择困难。我个人特别喜欢使用汉仪旗黑和汉仪玄宋。我认为对于基于黑体和宋体为基础的字体设计,还可以提供更多的选择。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 技术是设计师需要时刻关注的方向之一。特别是对于字体设计师和产品包装设计师来说,在屏幕显示和实际印刷之间存在着明显的差异。我们必须接受技术不断发展的现实,将其作为我们工作中不可或缺的一部分。无论是字体设计师还是产品包装设计师,都需要对技术保持高度关注,因为这关乎到我们的核心工作之一。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 就我的设计风格而言,文字在作品中的比重越来越大。我特别期待每个课题的解决方式和策略思路都能有所不同,而不是僵化地贯彻某一特定风格。对于未来的设计风格,我并没有过多的判断。印象派或野兽派等风格,实际上是后人给予的定义,而对我来说,当前时刻的风格倾向并不是必然的。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 我不知道我算不算一个标本,我经常会下载好多日式字体或韩式字体等等这类字体,我只是想观察一下它们的笔形和气质,观察一下笔形差别对于文字理解的内容有什么不同,未来希望我们自己也能够有更多优质的字体供设计师参考。我们包装设计领域对于字体的需求其实是非常强烈的,我也跟我们的一些小伙伴们讲,我们一定要特别尊重版权,要在规避风险的同时养成习惯。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人,您有什么建议和鼓励的话语?

A 其实他们不需要建议,我从小就对字体特别热爱,因为我从小就开始写书法练字。在我的从业生涯当中,我始终认为这是一件非常重要的一件事情。我个人对于文字之美这个部分是非常向往的。字体设计师我觉得内心世界真的是非常的丰富,每天沉浸在这,其实也是一种享受,只是我做不到而已。

田博是一位平面设计师、艺术指导、设计学博士、大学教师,现居广州。他于 2019 年成立 TEN BUTTONS 平面设计工作室,致力于实验性和学术性的平面设计探索。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 我会分为两个阶段来考虑。在第一阶段,我通常会选择自己比较熟悉字体作为构思的基础,让字体的排列方式符合设计逻辑和需求。在第二阶段,我关注字体放大后的效果以及细节,同时也会考虑它与英文字体的匹配程度,因为现在多语言环境下的应用较为普遍。

我还比较在意字体特征是否适度突出,不会过于明显。我会留意字体细节处是 否有一些独特之处,让我感觉这个字体别具一格,有一些别致之处。对我而言, 最理想的字体是在细节方面略显巧妙,整体方面又具有统一的舒适度和美感。

- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 我不从事字体设计工作,我一般更注重字体的整体效果。比如字体的家族性、字重范围的广度,以及这些不同字重之间的组合是否具有整体性和结构性美感。至于好的字体应该具备哪些优点,我觉得我难以作答。我倾向于选择那些不太突出个性的字体。我更注重字体的概念和整体效果,而不是它们的个性特点。因此,在我的看法中,好的字体应该首先具备广泛的可读性和适用性,而不是过于个性化或特征明显的字体。
- Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?
- A 可读性和识别性是最重要的考量因素,字体的细节应该建立在可读性和识别性的基础之上。我对装饰性持排斥态度,因为装饰性会干扰信息的传达,并且会破坏设计整体的逻辑或概念的表达。设计性和艺术性在我的考虑中排在末位,因为字体的设计感过于强烈,会让我觉得作为设计师的我在自己的设计里参与度很低。
- Q 您如何根据不同行业的需求设计 / 定制 / 使用字体?
- A 这个问题我可能回答不了,我不做字体设计,我更多的是使用字体。

- A 我觉得选字体是一个永无止境的负担。早年间我会花很多时间在网站里挑选字体,陷入其中无法自拔。当时我觉得某些字体特别好看,不管是中文还是英文,它们都具有独特的特点,这会让别人认为我是一个非常注重细节的设计师。但是几年后回头看,我会对当时的状态感到厌烦,因为我把很多精力都放在了选字上。在这种情况下,我会要求自己在几款字体中做选择,或者从以前使用过的字体中选取。当然,这会根据设计风格或形式的要求有所变化。

Q 您如何评价当今字体设计的现状? 在您看来, 当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?

A 我感觉现在有很多字体设计师,每年也会推出大量的新字体,令人眼花缭乱。这 更像是走进超市,路过各种货架,但实际上我只想拿我平时购买的那个牌子的 饮料或者面包,不会考虑其他新出的品牌。而新品牌如何推销自己的产品,或者如何取代其他老产品在我的心目中的地位,我觉得这是一个很有趣的问题。 现在推出的许多新字体,与以前的字体相比似乎没有太多优势或者使用上的独特之处,或者说缺乏不可替代性。当然,我并不是说这些新字体没有用处,肯定有很多行业和企业会使用它们。

我并不完全了解设计领域在字体使用方面的趋势,但在过去几年中,越来越多的人倾向于使用纯文本排版的简洁方式,使用等线体,为了突破这一点,会有一些设计师会自己设计一些字体,这些字体设计更加自由,形态上更富有机性和装饰性。但对于我来说,我不会根据趋势来调整自己的字体选择方式,或者对设计的看法。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 肯定是更方便推出和设计字体了,技术让整个字体设计行业更加的繁荣了,效率更高,出现的新的字体更多,加快了协助性,比如 AI。但是判断这个字体好还是不好,肯定还是人去做工作和修正的,审美权还是在人类这边。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 我的设计理念发生了一些变化,以前我可能认为形式非常重要,但现在我觉得形式并不是那么重要。对于所谓的设计感有多强这件事情,我以前非常在意,现在我不能说完全不在意,但我不会把它放在首要位置,我更侧重通过逻辑来表达我的观念。

设计风格的变化速度太快了,未来的设计方向可能会呈现循环的趋势。当大家都倾向于以有机的方式进行设计时,会出现类似国际主义或理性的设计形式,然后它就会成为一个潮流。当这个潮流流行一段时间后,就又会有一些有机形态的设计出现来打破国际主义的设计潮流。作为设计师,如果你关注形式,你就会跟着潮流一直在变化。对未来设计趋势的判断,我认为它肯定

会变化,未来几年设计形式可能会向自由有机的状态或者繁琐丰富的方向 发展。但对我个人而言,我不会根据这些趋势来改变我的设计或观念,相反, 我会从以前注重设计形式转变为更加注重设计逻辑。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 有没有可能是一种新的合作模式。比如我可能会为了一个项目开发了一款小规模的字体,字数并不多,无论是中文还是英文。对于英文字体,可能比较容易完成,我们团队可能已经设计完成了26个字母的大小写。但是仍然需要有专业的团队来配合我们来完成中文部分,虽然需求量可能不大,但这或许会是一种新的合作模式。

如果问我希望开发出什么风格的字库,我觉得现有的字库已经足够使用了,所以我没有特别希望开发新的字体。比如我使用的黑体字体,我多数情况会选择 汉仪旗黑,因为它有多种字重,并且具有家族性。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?

A 我其实对他们的建议或者鼓励是,现在这个时代传播方式让信息可以快速交换,会让每个人活在一种很急促的潮流当中,我并不认为这是错的,但是从我的学习经验或者说我的判断来说,我更建议大家先抛弃流行和技术,从基础开始去学习,不管是字体也好,还是设计也好,去学习更基础更理论的东西,再来创新和突破,是更好的一种学习或者是讲步的方式。

行 行 珂

Q & A

字体设计师、艺术家 铜雀东南创始人兼艺术指导 CCTV&BBC 纪录片《中国的宝藏》嘉宾 致力于探索字体艺术与设计关系、推动汉字文化的传播与应用

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 通常我做设计时,会根据执行项目的品牌调性、受众目标、行业属性以及设计 风格来选择用字。在选择字体时,会优先考虑字体的易读性、辨识度、文化内 涵和情感表达。
- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 在选字时,我会更看重字体和品牌调性的契合度,其次是排印组合的舒适度和 美感,正所谓好马配好鞍。好的字体具备哪些优点?我认为因字而异,如果是 一款风格极强的美术字,那么字体的装饰、个性是最重要的;如果是正文字, 如宋黑仿楷之类,那么易读、中立、无感则是重要的。前者更强调艺术性,后 者更强调可读性。
- Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?
- A 主要看设计需求。如果项目中所用的字体是来传达信息,我会优先注重字体的 易读性和辨识度,如书籍正文的装帧、包装信息的陈列、App 页面的信息等; 如果字体需要强调艺术感和个性,如大标题等,我会优先考虑字体装饰性和独 特性。
- Q 您如何根据不同行业的需求设计 / 定制 / 使用字体?
- A 在设计不同行业字体时,我会把行业特性、品牌调性、人群受众三个因素作为 优先考虑点。比如说,一家茶馆,如果人群和定位是大众化传统商店,那么最 终呈现的效果就要避免张扬和激进;如果定位是小众个性店,那么就要尽量避 免行业风格的同质化,个性和艺术性是首选。

- A 大部分设计从业者应该都有过这种情况吧,主要原因来自于字体的风格没有覆盖或者同质化严重。比如说国潮类型,除了手书和传统书法字体之外,以美术装饰作为亮点的字体可选择性凤毛麟角。在这种情况下,我一般会自己创作,字骨和结构依旧是以传统书体为蓝本,如篆隶草行楷,再根据品牌的诉求和可提取的装饰进行二次创造。

不过随着国内版权意识和审美的提高,无字可用的情况已经在慢慢变少,随之 而来质量会成为下一轮挑战。

- Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?
- A 从某种积极的角度来说,当下字体设计的现状呈现多元化和个性化。特别是数字技术的不断发展,字体设计的表现形式和创作手段越来越多,设计师们的创意得到了充分的发挥。但从不乐观的角度,我看到的是设计从业者对某种流行风格的趋之若鹜,当某种风格或形式流行起来后,市场上优劣的风潮如雨后春笋,这就让本该属于创意密集型的字体设计工作,逐渐演变成劳动密集型。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

术字设计风格将会越来越流行。

- A 三十年前作图软件的诞生,让字体设计不再拘泥于手工绘制。雕版的出现、纸 张的出现、打印机的出现等,都让字体呈现出前所未有的效率。 无论如何,数字技术的普及使得字体设计更加便捷和高效,效率的长足提高,对于创意人来说,都是个莫大的幸事,就像大家常说的一句口头禅"打不过就加入"。而近年来热度最高的 AIGC,在未来成熟后,除了能大幅度解放字体设计的批量工作之外,说不定也会有更好的字形出现,如龟甲牛骨上的甲骨文、雕版的宋体、纸张的书体等等,汉字每一种风格和书体的诞生都离不开技术的革新,我很期待。
- Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?
- A 起初,我注重字体的装饰性和艺术性,追求独特和个性化的设计风格,喜欢在设计上做"加法"。随着时间的推移和成长,我更加注重字体的"内功",注重实用性和功能性。在此大前提下,把字体做出一点点改变和艺术。对于未来的设计风向,我认为会返璞归真,虽说潮流是一个圈,但这个圈应该是螺旋向上,而不是几年后轮回重返原点。说到很具体的趋势,我觉得民国美

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 我希望能开发一套正文宋体或者黑体。一方面来自字体设计师的情怀和夙愿, 另一方面在当下,正文字体大同小异,除去专业人士外,普通用户很难分辨出 不同字库公司开发的基础宋体/黑体到底有什么区别。 我个人认为带有微弱个性装饰性的黑体/宏体会有较大的可能性。因为流行的

我个人认为带有微弱个性装饰性的黑体/宋体会有较大的可能性,因为流行的东西始终会让大家慢慢脱敏祛魅,回到最原始简单的字体选择上。但是区别在于,市场越来越强调个性化,所以当大家选择白开水时,就喜欢稍微加一点点糖或者盐等来佐味。在最基础款里,做出轻微个性差异,想必会有更大的受众。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?

A 坚持、热爱,坚持热爱!

如果不热爱,建议转行。这个世界不会按照我们想象中的样子去发展,能坚持去做一件自己热爱的事情本来就很了不起,也很难得。加油!

2007 本科毕业于中国美术学院视觉传达设计系,2010 研究生毕业于英国伦敦艺术大学坎伯韦尔艺术学院,分别攻读平面设计专业与书籍艺术专业,获双硕士学位。

专注于 typography、字体实验、信息编辑、书籍设计的研究、实践与传播,多年在国内外的不断分享交流与讲座。通过设计实践与实验、教学与研究、展览与出版等多维方式构筑"学习模型"。

作品曾获东京字体指导俱乐部 Tokyo TDC 大赏、Tokyo TDC 提名奖、莫斯科 TYPOMANIA 获奖者,纽约 TDC, GDC 评审奖、全国书籍设计艺术类铜奖、日本釜山海报三年展、肖蒙国际海报,中国国际海报双年展、DFA 亚洲最具影响力设计奖、HKDA 香港设计师协会环球设计等多重要奖项。作品被英国泰特美术馆图书馆、英国利兹大学图书馆,英国伦敦艺术大学、深圳关山月美术馆等馆藏。作品收录于《Tokyo TDC》、《design(h) ers》、《gallery》、《GEOMETRIX》、《360magazine》、《idN》等杂志书刊。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 我一般主要考虑用字的场景、媒介或者载体。如果说是给品牌选字体,从 Logotype 的角度就需要考虑字体的气质和它设计的小亮点,能否回应品牌所 提炼出来的关键词,或者说能否吻合品牌传递出来的气质;如果是选一款应用 层面的字体,那更在意字体的功能,字体还是得吻合我们当下在做的品牌项目 的总体气质,在这个大方向下会更注重它的识别度、通用性,更经得起时间推 敲的一款字体。但如果在海报或封面等媒介上,我们在选择字体的时候,开放 度会更大一点,会更图形感一点。而在书籍上面,尤其是正文里,选择字体就 会非常严谨。所以我觉得在用字的时候,它还得去基于用字的场景去选择。
- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 根据我现在的用字习惯,我还是会去选择一些耐得住时间考验的字体,而且我 希望它会有一些小细节,但这个小细节不会影响文本整体阅读,细看又感觉这

款字体的设计是很用心的。

我会在一些设计作品里面选择比较经典的字体,比如说前段时间做文明互鉴的项目,整个主题就是偏设计人文。在选择字体的时候,首先是确定了字体的人文风格,选择了汉仪玄宋,在中文字体确认之后,我们会思考哪款西文字体来匹配中文,最终选择了一款荷兰设计师做的字体,它基于经典字体做了一些调整。纯粹的经典并不是我们这个项目强调的主体,它还要强调未来性,或者说强调当代一些比较有思辨的思想,所以最后我们就选择了基于经典做出了一些变化的字体。

Q 您如何平衡字体的可读性/可识别性和设计性/艺术性(装饰性)?

A 这个问题也是需要基于设计载体来回答的。如果是从书籍这种大体量文本的角度来说,首先考虑的肯定是识别度要很强,可读性要很强,文本灰度、字间距要很舒服等。字体呈现出来的整体面貌是需要回应我们设计主体的。有几年我感觉自己会被一些很新的字体吸引,比如有一款字体用 typography的方式去设计,好像就足以去表达我们的一些想法了,因为他要设计感就足够了。近几年好像又觉得大家都在频繁的使用这些有特征的新字体,反而少了一

点自己想要表达的东西,会形成视觉上的同质化。现在我反而会更冷静一点的 选择通用性更强的字体。设计主张上它不单单只是通过字体的视觉化去表达, 还有其他的维度去呈现。

Q 您如何根据不同行业的需求设计 / 定制 / 使用字体?

A 如果是品牌类的项目,它商业性或者说受众面比较广,而且需要非常具有生命力和活性,我反而觉得所使用的字体一定要经得起推敲,这时候强调的是字体的经典性。再比如说像活动类的视觉,因为活动周期是短的,在这样一个非常浓缩的时间里,需要给大众传达一个深刻的视觉印象,这个时候不论是通过字体也好,色彩也好,还是通过图形编排也好,就要非常综合的考虑,要抓住用户眼球,通过一个概念强烈的表达出来。品牌类的、书籍类的,我觉得它是沉浸式的。面对这种沉浸式的、有时间性的项目,我觉得它是需要一个细水长流的,慢慢推进的,更能够沉淀的一款字体。

Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。

A 我好像没有那么的挑剔一款字,当我想用一款宋体,不管是在哪个字库里面选择,我还是会根据现有条件去选择一款我觉得相对合适的字体。我没有那么大的野心,挑不出来字的话然后自己去做一款字,这种想法我从来没有过。这跟设计师的工作属性有关。有一些设计师专注在书籍设计,有一些设计师他是核心做品牌的,但我们工作室的话,不是只专攻一个方向,维度会多变一些,活动也做,书籍也会做。在我个人的字库里面,我会知道哪一类是经典的,哪

一类是可供我放飞的字体,所以我自己是有建立字体归类的,当我的设计有倾向性时,我会从相应的归类文件里去选择字体。

Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?

A 我觉得大家应该会有一个共识,这几年间大家对字体的重视程度越来越多,关注度也越来越高,不管是我们国内的还是日常关注到的西方的字体公司,大家的出品率也都是挺高的。但我认为现在的产出是过剩的,反而会觉得说我们是不是可以在现有的这些字体里面,再去花点时间给他打磨一下,推出一些修正的版本,把现有的,使用度比较高的这些字体打磨的更经典,或者说更到位。

Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?

A 开放字体和可变字体变得特别的多。我们的工作室在15年之后也在做Transtype的项目,我们主要针对的是偏图形化、实验性的字体尝试。技术发展以后,可以在一个平台里面生成有不同维度的、开放的字体,同时它也可以的让字体整个家族变得更完善。在一些品牌定制字体的项目里面,让品牌字库本身可以建立起更庞大的一个系统,我觉得这个是技术给字体带来比较便利的一个方向。

Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?

A 我之前对于设计的要求是要把视觉做的有多好、看起来有多新,或者说多有创意点看的比较重要,但现在我也有了一些新的反思。我们最近在做田中义久的展览,当我听了他的讲座,了解到他的设计背后的一些想法后,就会被感动。他的作品会让读者感动,这种感动不是说视觉上的,而是一种设计行为。设计师在考虑设计项目对象时候的出发点,如何在有限的预算里面,通过设计师的思考,让项目更具备社会性和公共性,我觉得这更应该是我想要努力的方向。不单单只是追求视觉,如何在设计里面更多的加入一些关怀也好,温暖也好,或者说通过设计手法和设计行动,改变一点点,做一些推动也好。

Q 在未来您希望开发出什么风格的字库,您感觉有什么样的字体越来越流行?

A 我觉得流行这个词是不是一个褒义词?因为一旦流行,会不会又导致一种同质化的现象出来。第一我希望能够出现经历时间沉淀后仍能流传下来的字体,在任何不同的时间段去看都会觉得好的一款字体。第二我特别期待一些经典字体能够做西文的匹配。因为现在的设计语境里面是多语种的,在面对这种多语种的字体设计时,会考虑到匹配度,同时也会考虑到一些标点的规范、间距等等。期待未来有字体在这些方面做的更细腻吧,我觉得这些也是可以去努力的一个方向。

汉仪的一些经典字体自带了中西文匹配,未来如果在中西文匹配度上做的更好,那在使用的时候,设计师就会更省力一些。

Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?

A 首先得明确自己的方向,然后就是要专注在自己做的领域里面,不要被周围的 嘈杂的声音所干扰。做字的设计师,需要有非常坚定的态度,具备研究性,对 每一个字都有这种匠人的精神才可以。

平面设计师

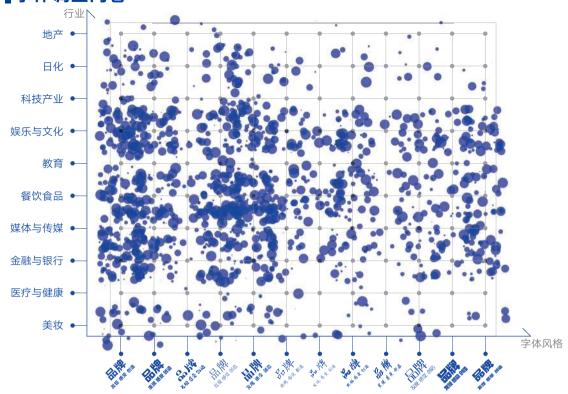
杭州聿书堂创始人。中国出版协会书籍设计艺术工作委员会委员,学习组成员,致力于字体排印与书籍的研究及实践。

- Q 选字是所有设计师的难题,您在完成您的作品时想必会遇到用字的情况。在设计时您是如何选择用字的呢?您在用字时会考虑什么呢?
- A 我通常会根据项目类型按照经验挑选几种字体进行对比分析,但是最终可能会 靠直觉来定,或者由客户(作者)来决定。 简单来说会对比字体的一些基本参数,比如字重、中宫等特点,不过有时会感 受整体呈现的一种气质,是否契合项目需求。当然也会结合这款字体的设计理 念与背景,尤其是一些有故事的经典字体。
- Q 在您自己选字的时候,您会更看重字体的哪些特征?您认为好的字体设计应该 具备哪些优点?
- A 对于书籍正文来说,字符数很重要,一定要全,也会考虑字体的字重、中宫等 特征。
- Q 您如何平衡字体的可读性 / 可识别性和设计性 / 艺术性(装饰性) ?
- A 作为正文字体来说,可读性是至关重要的。而作为标题字体来说,尤其是用作 一些宣传设计的话,其艺术性或者说个性就显得更为重要了。
- Q 您如何根据不同行业的需求设计 / 定制 / 使用字体?
- A 不同行业在使用字体的时候的确有一定的习惯和规律,或者说其设计有一定的 行业属性。简单来说,还是根据其功能需求和审美风格来定。
- Q 您是否出现过一直无字可用的情况?您当时是一个怎样的状态?请把您的案例 分享一下。
- A 那倒没这么夸张,近年来涌现出很多优秀的字体。
- Q 您如何评价当今字体设计的现状?在您看来,当前字体设计领域存在哪些显著的趋势?
- A 可以称之为百花齐放吧! 趋势难以预知。

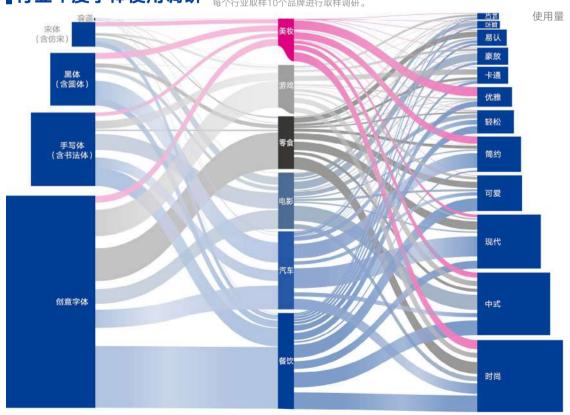
- Q 您如何看待技术的发展对于字体设计的影响?
- A 技术可以提高效率, 甚至会影响设计的风格趋势以及设计方法。
- Q 可以说一下您从业以来的设计风格的变化吗?并且对于未来的设计风向您有一个什么样的判断?
- A 我不追求所谓的风格,能做到没有毛病就很不容易了,每次看之前的设计,总 觉得有不完美的地方,为此深感遗憾,希望下一件可以更好一点。我说的是"微 观字体排印",希望能排好每一个字,每一个标点符号。
- Q 在未来您希望开发出什么风格的字库, 您感觉有什么样的字体越来越流行?
- A 我想开发一套优雅的正文字体,但是我想也只是想想吧,我不是专业的字体设计师,我的主要工作是平面设计,主要是在使用字体,希望有优秀的设计师可以开发出来可供使用!我可能先尝试一些稍微简单一点的吧。其实我很害怕"流行",如果某个字体一旦很流行,我一般不想使用它了。
- Q 对于想要进入字体设计领域的年轻人, 您有什么建议和鼓励的话语?
- A 建议谈不上,最多鼓励一下吧。说实在的,我很羡慕字体设计师,如果可以心 无旁骛地专注于字体设计是非常的纯粹、喜悦的,当然前提是你真的爱字体,不 然你会觉得这是极为枯燥的工作。若不确定是否真爱,不妨可以先试试看吧!

HE STATE OF THE ST

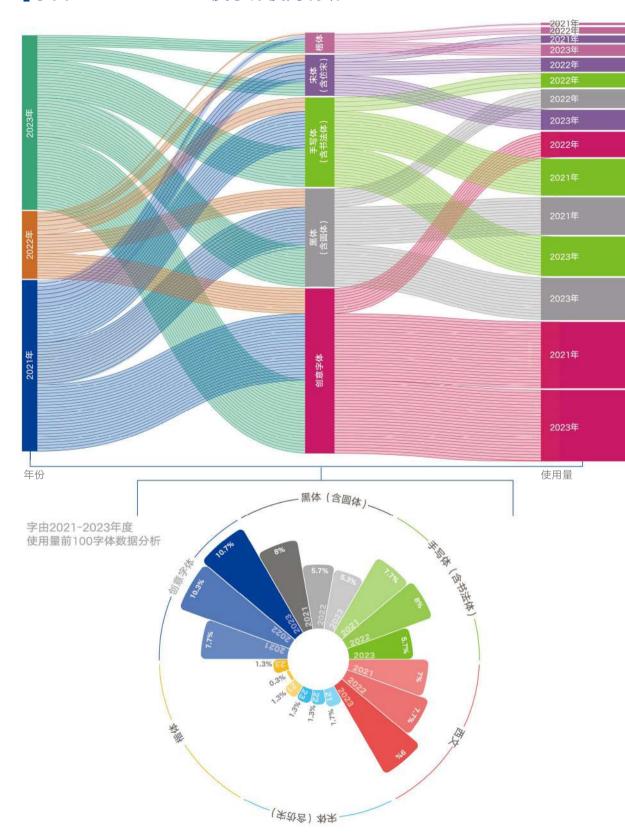
■字体调查问卷

【行业年度字体使用调研 共选取零食零售、餐饮、美牧、游戏、汽车、电影六个行业,每个行业取样10个品牌进行取样调研。

▶ 字由 2021-2023 年度字体使用调研

汉仪字库公众号

汉仪字库小红书